

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

TEMA:

**LA VIVENCIA COTIDIANA DEL PASILLO Y SU PROCESO DE
IDENTIFICACION CON LA CULTURA ECUATORIANA, VISTA A TRAVÉS DE
UN VIDEO DOCUMENTAL.**

AUTOR:

TOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER

DIRECTORA:

CRISTINA NARANJO

Quito, julio de 2012

DECLARATORIA DE REPONSABILIDAD

LOS CONCEPTOS DESARROLLADOS, ANÁLISIS REALIZADOS,
CONCLUSIONES Y MATERIAL AUDIOVISUAL DEL PRESENTE TRABAJO,
SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR DEL TRABAJO

Quito julio de 2012

Darío Toapanta

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por la vida dada, por regalarme unos padres que en el transcurso de los años me han sabido llenar de consejos y apoyo, porque sé que mientras estén a mi lado siempre lo seguirán haciendo.

Gracias a mi familia, mi hermano, abuelos, tíos y primos que aunque algunos de ellos estén lejos siempre se han preocupado por mi bienestar y han tenido las palabras correctas para darme ánimos y así seguir adelante.

A aquellos grandes amigos con quienes he compartido muchos momentos en los cuales ha estado siempre presente la música que es parte de mi vida.

A los distintos maestros que han enriquecido mi conocimiento académico, especialmente a Cristina Naranjo gran amiga y profesora.

DEDICATORIA

A mis padres Luis Toapanta y Beatriz Quishpe,
Por enseñarme a luchar y enfrentar lo que la vida me tenga preparado.

A Dios y a la vida por haberme permitido nacer en este país y apreciar la belleza de su música.

A todos quienes han sido un gran apoyo en este primer logro académico, con el compromiso de que serán muchos más.

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	4
ANÁLISIS DEL PASILLO DESDE LA COMUNICACIÓN	4
TEORÍA FUNCIONALISTA	5
ESCUELA DE PALO ALTO	9
INDUSTRIA CULTURAL	12
COMUNICACIÓN DE MASAS	16
CAPÍTULO II	21
ESTUDIO CULTURAL Y SIMBÓLICO DEL PASILLO EN EL ECUADOR	21
CULTURA Y MÚSICA EN EL ECUADOR	21
LOS GÉNEROS MUSICALES MESTIZOS	23
EL ALBAZO	23
EL CAPISHCA	23
EL DANZANTE	24
EL YUMBO	25
FOX INCAICO	25
EL PASACALLE	26
EL PASILLO	27
EL AGUACATE	28
LA TONADA	28
EL YARAVÍ	29
SAN JUAN O SANJUANITO	29
AIRE TÍPICO	30
ANÁLISIS CULTURAL DEL PASILLO	31
EL PASILLO EN LOS JÓVENES Y SU LUCHA POR SEGUIR VIGENTE	34
ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LOS LENGUAJES DEL PASILLO	36
EL ESTUDIO DE LA SEMIÓTICA Y LA CONCEPCIÓN DEL SIGNO	36
EL PASILLO DENTRO DEL ENTRAMADO DE SIGNOS.	38
LOS LENGUAJES DEL PASILLO	41
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE CON BASE EN UN PASILLO	42
CAPÍTULO III	45
EL PASILLO UN PROCESO DE IDENTIDAD	45
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA MÚSICA	45

HISTORIA DE LA MÚSICA	45
LA MÚSICA EN LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES HUMANAS	46
LA MÚSICA ASOCIADA AL MOVIMIENTO CORPORAL	47
LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA MEDIANTE LA NATURALEZA	47
MÚSICA MODAL POPULAR	52
MÚSICA DEL REALISMO SOCIALISTA	52
IMPRESIONISMO (1860–1940)	53
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL PASILLO	54
LA PRESENCIA DEL PASILLO EN EL ECUADOR	55
LA ESTRUCTURA MUSICAL DEL PASILLO	58
ETIMOLOGÍA DEL PASILLO	59
EL PASILLO COMO GENERADOR DE IDENTIDAD	61
QUÉ ES LA IDENTIDAD	61
CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD	63
EL PASILLO: LA IDENTIDAD DEL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO	64
CAPÍTULO IV	67
“MIRADA DESDE EL CORAZÓN”	67
EL DOCUMENTAL	67
EL DOCUMENTAL COMO INSTRUMENTO	69
LA REALIZACIÓN	71
PREPRODUCCIÓN	71
PRODUCCIÓN	73
POST PRODUCCIÓN	75
CONCLUSIONES	79
RECOMENDACIONES	81
BIBLIOGRAFÍA	82
ANEXOS	85

RESUMEN

El pasillo ecuatoriano trasciendo en un ámbito cultural e identitario, se vuelve portador de varios significados importantes para el ser ecuatoriano, es un género musical que lleva implícito cierto contenido histórico en base a una construcción social establecida.

El pasillo es un fenómeno digno de ser analizado bajo el aspecto comunicativo, en base a varias teorías de la comunicación tales como: Funcionalista, Palo Alto, Industria Cultural, Teoría de masa, mediante lo cual se establece la relación del pasillo nacional con varios procesos sociales.

Inmerso en un aspecto comercial, dado por la industria cultural, se ha venido fortaleciendo y se ha constituido como el género “bandera” de los ecuatorianos porque representa su cultura, costumbres, un reconocimiento a su ciudad, país y gente, aunque en ciertos momentos también ha caído en un ámbito de negación.

En este trabajo académico se realiza un recuento de la historia de la música en general y posteriormente se trata la historia del pasillo en el Ecuador. Además se trata aspectos semióticos del género.

Se establece a la juventud actual como actores responsables de la vigencia de este género, en base al reconocimiento de los espacios ya establecidos para la difusión de un sin número de canciones, además de la nueva creación de espacios y nuevos aportes al pentagrama nacional.

La diversidad de conceptos tratados en este ensayo tales como: cultura, identidad, significados y significantes entre otros da como resultado el producto Audiovisual denominado “Mirada desde el corazón ” que relata la historia del pasillo y el proceso de identificación con el individuo ecuatoriano en base a entrevistas realizadas a interpretes del género, psicólogos y gente conocedora del tema.

INTRODUCCIÓN

Hablar del *pasillo* en el Ecuador es hablar de un género musical que es definido por muchos individuos, interpretes, escuchas, como un referente sonoro del país, pero que a su vez ha sido marginado por otros sectores que no gustan de éste género.

El presente documento pretende demostrar la importancia del *pasillo* como referente histórico e identitario para la sociedad ecuatoriana a través de un análisis socio comunicativo enfocado en temas como son identidad, cultura además de realizar un recuento por los distintos procesos sociales en el cual surgió este género, la coyuntura que lo llevó a consagrarse como parte de la identidad sonora del país.

Todo este análisis lleva a la realización de un video documental testimonial titulado: “*Mirada desde el corazón*”.

En el *primer capítulo* de esta tesis se realiza un análisis del *pasillo* tomando en cuenta aspectos comunicativos. Se empezará por identificar un concepto o definición de “Comunicación” y lo importante que esta ha sido para la evolución de la sociedad.

Posteriormente se estudiará las diversas teorías de la comunicación que se consideraron importantes para el estudio del *pasillo* como proceso de identidad nacional y se realizará un acercamiento a la realidad musical ecuatoriana conforme se siga avanzando en la investigación a lo largo de este escrito.

Teoría Funcionalista” se analizará la función dada al *pasillo* ecuatoriano dentro del organismo social teniendo en cuenta sus distintas premisas como el equilibrio social establecido por las elites de poder.

Palo Alto y su todo comunica teniendo a la música y en general al *pasillo* como expresión de varios sentimientos del individuo todo esto entrelazado en un mundo de significaciones e interacciones culturales.

Industria Cultural como producción de un sistema donde los medios de comunicación juegan un papel muy importante para la consolidación de una sociedad establecida y que se maneja en base a una construcción cultural estandarizada donde la música por ser una construcción cultural es parte de la producción industrial que tiene el objetivo de formar una sociedad estandarizada a nivel global.

Teoría de masas , partiendo del concepto de la masa como una multitud amorfa , que no razona y que por lo tanto es fácil de influenciar y persuadir a partir de la construcción de nuevas necesidades que las va a satisfacer el mismo mercado todo con el fin de mantener a la colectividad tranquila y despistada.

En el *segundo capítulo* se realizará un recuento de la cultura musical del Ecuador, algunos aspectos que fueron importantes para el crecimiento musical y cultural., además de mencionar a los ritmos que se los considera autóctonos y que de igual manera tienen representatividad para la construcción de un entorno de identidad musical del país.

En un segundo ámbito se realizara el análisis cultural del pasillo teniendo como base a la cultura como construcción social, además de efectuar un análisis sobre la situación actual del pasillo en la juventud del Ecuador y la lucha de este género por seguir vigente y por ser la máxima representación de identidad musical del Ecuador.

En un tercer aspecto se efectuará un análisis semiótico y simbólico del pasillo, aclarando en primera instancia el concepto de semiótica y el de símbolo para hacer más entendible el análisis.

Por último se realizará un estudio de los lenguajes del pasillo, el cual basa la creación de sus letras en el amor, la mujer, el despecho, etc., pero sin tratar de encasillar a los pasilleros necesariamente como individuos lúgubres o suicidas.

Además se efectuara el análisis de un pasillo en base a las funciones le lenguaje para resaltar de mejor manera los distintos mensajes que pueden llevar las canciones de este género musical.

En el *tercer capítulo* se realiza una breve reseña histórica de la música en general, el hombre prehistórico y su imitación de la naturaleza.

Posteriormente se realiza una compilación de la historia del pasillo desde su posible nacimiento como género de baile de salón, y el distinto proceso por el que ha pasado.

Se realiza un análisis del pasillo como identidad sonora de los ecuatorianos, tomando como base conceptos de identidad de varios autores, funciones y características.

En el *cuarto capítulo* se habla sobre el proceso de planificación para la realización del documental “*Mirada desde el corazón*”, Pre-producción, Producción y Pos Producción.

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL PASILLO DESDE LA COMUNICACIÓN

Al hablar del *pasillo* ecuatoriano o de la música en general, se debe identificar a la misma como un instrumento de comunicación, el cual expresa ideas, sentimientos, imágenes entre otras, mediante la utilización de sus elementos (emisor, mensaje, canal, código y perceptor).

En los primeros años de la humanidad, las formas de comunicación eran primitivas, basadas fundamentalmente en sonidos guturales, jeroglíficos y mímica. Estas vías de comunicación son, en parte, la razón de la supervivencia del ser humano ya que, fueron un medio de adaptación para las generaciones siguientes.

La comunicación se establece en función de símbolos que forman significados y significantes que toman un sentido específico dentro una sociedad determinada. Gracias a esta transmisión y retroalimentación de información muchos elementos culturales y sociales han trascendido hasta la actualidad.

Al ser parte de un proceso de interacción constante la comunicación como lo menciona Alberto Pereira se vuelve un “hecho omnipresente y permanente, producto del trabajo y producción humana y, también, como el medio que permite el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes participan de ella se encuentren en competencia de evocar sentidos o conceptos similares”¹.

Es así que, la música es parte de este mundo de significados y significantes, un instrumento comunicativo que se ha convertido en un testigo y referente histórico de los cambios culturales y sociales.

¹ PEREIRA, Alberto, (Compilador) “*Lingüística para comunicadores*”, Editorial UPS., Quito-Ecuador, 1999 p.20

Por tal motivo es importante realizar un análisis en base a las teorías que estudian los distintos procesos de comunicación y efectuar un acercamiento al pasillo como tema base de esta investigación.

TEORÍA FUNCIONALISTA

Desde la Teoría Funcionalista se entiende a la sociedad como un organismo en el que cada elemento que la conforma cumple una función determinada para mantener y lograr un equilibrio social.

Uno de los primeros teórico es Harold Lasswell² quien analizó los impactos de la comunicación y difusión en las personas durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). A partir de los cuales se catalogan a los medios de comunicación como “instrumentos indispensables para la gestión gubernamental de opiniones” y se afirma que es mucho más fácil convencer y manejar a las masas ya que, es “un blanco amorfo que obedece fácilmente al esquema estímulo- respuesta”³

Es por esto que los teóricos funcionalistas enfocan sus estudios en el análisis de efectos y de contenidos, fundamentados específicamente en las siguientes preguntas: quién dice, qué dice, por qué canal, a quién y con qué intención

Para Lasswell (1948), el proceso de comunicación cumplía tres funciones fundamentales en la sociedad:

“a) La vigilancia del entorno: revelando todo lo que podía amenazar o afectar al sistema de valores de una comunidad; b) La puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) La transmisión de la herencia social”⁴

² Pionero de las Ciencias Políticas y de las teorías de la Comunicación

³ MATTELARTH, Armand y MATTELARTH, Michelle, “ *Historia de las teorías de la comunicación*”, Editorial Paidós, España p28

⁴ Ídem p. 31

Posteriormente Paul Lazarsfeld⁵ añade una cuarta función “el entretenimiento” que es la encargada de mantener el efecto de “ahorro cognitivo”; entendido como el bloqueo del estímulo de análisis, provocando la adopción de todo lo expresado por un medio de comunicación logrando así un proceso de información controlada sobre los individuos en base a distintas conveniencias hegemónicas.

Es así que en base a lo expuesto en el funcionalismo los medios de comunicación van creando un sistema de constante interrelación de la información o mensaje con los individuos catalogados como receptores.

El pasillo nacional fue considerado como una herramienta que servía para mantener el control de las clases hegemónicas sobre las clases bajas, a su vez que marcaba las diferencias culturales y de convivencia existentes a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX

.“Históricamente, el *pasillo* ha desempeñado varias funciones en la vida socio-cultural de los ecuatorianos. En sus orígenes, fue uno de los géneros musicales populares tocados por las bandas militares en las ya desaparecidas retretas de los jueves y domingos. En la segunda mitad del siglo XIX fue un baile popular, así como también uno de los géneros de música de salón. Desde principios del siglo XX el pasillo se vuelve una canción cuyos textos cantan principalmente a los amores frustrados, a la melancolía, o a la ausencia de la madre muerta”⁶

El *pasillo* fue considerado como el género musical idóneo para implantar una creciente hegemonía burguesa, en sus inicios siempre apegada a las normas de vida de las tendencias Europeas en las cuales se excluía las representaciones indigenistas, mestizas y de otras culturas que convivían en el país.

⁵ Paúl F. Lazarsfeld (1901-1976), Sociólogo Estadounidense, formula el concepto de influencia y se acerca a las teorías de los mass media. Fundador del análisis sociológico norteamericano sobre los medios y de forma especial, sus efectos en la formación de la opinión pública.

⁶ WONG Ketty , “La nacionalización del pasillo” p. 3, 15 de Diciembre del 2011 tomado de <http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Wong.pdf>

El pasillo representaba un proceso de sumisión, de opresión, de poder, pero no era un proceso expresado de manera implícita sino que conllevaba una carga histórica de negación y humillación hacia lo propio.

Escuchar pasillo significaba estar ligado a lo más alto de la cultura puesto que sus composiciones poéticas eran distintas a los otros géneros existentes, en sus textos representaba el cortejo a las mujeres, admiración a los paisajes y la caballería del hombre es decir reflejaba como el individuo de clase alta quería ser visto.

Frente a este *pasillo* relacionado a lo “culto” va surgiendo un *pasillo* apegado al ámbito popular, arraigado a una necesidad de reconocimiento y subsistencia de la cultura que había sido “desechada” e ignorada por los grupos dominantes, este género se enriquece de las experiencias del pueblo y utiliza sonidos que eran identificados con las culturas indígenas, de esta manera se puede reconocer al pasillo como un elemento que a la vez cumplía la función de “regulador de equilibrio” y se establecía como un instrumento de reproche hacia la clase dominante.

Posteriormente estas dos tendencias *pasilleras* se van entrelazando y creando un *pasillo* mestizo el cual adquiere varias funciones, se vuelve un regulador de sentimientos, ofrece una alternativa a los muchos problemas contractuales, y se convierte en un espacio común donde existe convergencia entre muchos de los individuos todo esto expresado en su mayoría en el dolor y la tristeza idealizada que fue lo que caracterizó al pasillo.

Los medios de comunicación especialmente la radio ayudarían a que el pasillo sea considerado como un género musical representativo. En Ecuador, el boom del *pasillo* se dio gracias a que disqueras internacionales que buscaban conquistar mercados locales escogieran al pasillo para ser el ritmo que represente a Ecuador, como lo menciona Katy Wong “Lo que comenzó como una estrategia para conquistar el mercado local fue

concebido por los ecuatorianos de principios de siglo como un reconocimiento internacional del pasillo, y por ende del país”,⁷

Aquel género musical que se establecía como regulador y como opositor a la imposición entraba en un proceso de identificación nacional por parte de los ecuatorianos y adquiría un nuevo significado “el de sentirse ecuatoriano” al verse el individuo reflejado en sus letras, que además de apelar a lo lúgubre y amoroso se empezó a realizar composiciones que resaltaban la belleza de sus ciudad es el caso de canciones como “*Guayaquil de mis amores*”, “*Manabí*”, “*Alma Lojana*” entre otras.

El pasillo además se vuelve parte de la identidad nacional porque es el único género musical que habiendo nacido en las elites para establecer normas y controles también brindaba la oportunidad de reprochar de ellas.

El pasillo cumplía con los elementos expuestos en el funcionalismo, era un espacio de entretenimiento para la gente, expresado en espacios, públicos, privados, se encargaba de difundir las normas de convivencia establecidas, y era el ritmo encargado de transmitir la herencia social mediante la oralidad entendida como el elemento más sencillo de transmisión de información a través del lenguaje.

En Ecuador, la oralidad es una forma de comunicación, considerada una disfunción social, ya que se ha mantenido en el tiempo y es la razón de la sobrevivencia de valores e identidades sociales y culturales que han escapado de la absorción de los procesos de aculturación globalizantes y hegemónicos.

Además de los medios de comunicación la oralidad siempre estuvo presente en la interrelación del pasillo como género identitario, aunque los medios de comunicación no trasmitieran pasillos este siempre subsistió al pasar de los años mediante la oralidad, es así que gracias a estos dos medios de difusión actualmente conocemos al pasillo y se puede establecer estudios en base a este género musical.

⁷ Ídem p.5

Desde el punto de vista funcionalista, para mantener el equilibrio social, la masa adoptó estos nuevos géneros de manera inconsciente, para lograr el reconocimiento de sus pares y elevar el status quo dejando de lado el pasillo y encasillándolo en un ámbito peyorativo.

Con el tiempo los medios de comunicación trataron de descartar al *pasillo* como un ícono representativo ecuatoriano, incluso algunos interpretes de este género como los Hermanos Miño Naranjo consideran a los *mass media*⁸ como los sepultureros del pasillo, debido a la falta de difusión y la adopción de nuevos géneros musicales como complemento de sus productos enmarcados en un ámbito mercantil que será explicado más adelante.

ESCUELA DE PALO ALTO

La Escuela de Palo Alto, también conocida como “el colegio invisible”, surgió en contraposición al modelo de Shannon⁹ y concebía a “la investigación en materia de comunicación en términos de nivel de complejidad, de contextos múltiples y de sistemas circulares”¹⁰, opuesto a lo que consideraban extremadamente lineal.

Norbert Wiener¹¹ en su clásica obra “Cibernética, o el control y comunicación en animales y máquinas (1948)” establece a la comunicación como un equivalente del comportamiento, de esta manera se da paso a un modelo circular retroactivo propuesto.

⁸ Termino con el cual se asocia a los medios de comunicación.

⁹ Teoría que permite estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. El modelo de Shannon se representa por un esquema compuesto por cinco elementos: una fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo incluimos el ruido, que aporta una cierta perturbación

¹⁰ MATTELARTH, Armand y MATTELARTH, Michelle, Op. Cit p 48

¹¹ Matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética . Acuñó el término en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, publicado en 1948.

Principal mente en su teoría daban realce tanto al emisor como al receptor por igual ya que decían que el emisor tomaba las veces de receptor y viceversa de manera simultánea, además se estudiaba a la comunicación en un entramado de significados y significantes dispuestos por la sociedad o cultura todo esto basados en una constante interacción basada en tres hipótesis que denotan que “todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo”.

1. La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción.
2. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo.
3. Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el individuo portador del síntoma y sus allegados.

Es decir que todas las acciones y actividades del ser humano tienen un elemento de comunicación: palabra, gestos, miradas, etc. Todos estos componentes dentro del desarrollo de una cultura y su construcción simbólica.

Y mediante esas premisas se establece una nueva manera de concebir a la comunicación desde la perspectiva de los teóricos de la escuela de Palo Alto y basándose en los “axiomas de la comunicación”:

- Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás;
- En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos relacionales entre emisores y receptores;
- La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes;
- Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente.

Entre sus principales representantes de esta escuela se encuentran: Gregory Bateson, Ray Birwhistell, Edvard Hall, Paul Watzlawick, Jay Halley, YuesWinkin, Ervin Goffman, etc.

Para hacer un análisis del pasillo en el Ecuador partiremos enunciando que empezó como una adaptación a nuestro entorno y que en su evolución como genero fue retroalimentado por la sociedad. Según encuestas realizadas el pasillo está basado en la expresión de sentimientos propios de un individuo que si bien es cierto no son expresiones palpables se las puede comprender porque tienen un sentido ante la sociedad.

El individuo a través de sus varios pasajes de la vida está inmerso en un sin número de situaciones en las cuales por distintos motivos puede llegar a sentir: amor, dolor, rencor, odio, etc. Y mediante la letra de varios pasillos se ha podido expresar todos los sentimientos mencionados anteriormente.

“Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante
contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día
en que me faltes, me arrancaré la vida”¹²

Realizando un breve análisis de esta estrofa de la canción “El alma en los labios” de Medardo Ángel Silva el autor expresa, comunica el amor no correspondido, el dolor y el poco aliento para seguir viviendo todo esto presente de manera consiente o inconsciente en la memoria del individuo, en su entendimiento.

Pero en este sentido y para proseguir con el análisis debemos tomar en cuenta la aproximación de un intérprete musical , en este caso del pasillo , frente a una audiencia , o calificada como receptor , aquí y como lo mencionan los teóricos de la escuela de Palo Alto es de vital importancia la actitud que tenga el emisor del mensaje musical , ggregalizando su interpretación , su movimiento corporal , para así lograr un mejor

¹² Medardo Ángel Silva poema “el alma en los labios”

acercamiento al público receptor , y además la disponibilidad del público para aceptar el mensaje e identificarse con el mismo esa es la interacción mencionada en Palo alto “una serie de mensajes intercambiados”¹³.

INDUSTRIA CULTURAL

Este es un concepto creado por “Adorno y Horkheimer” donde “analizan la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de producción de la cultura como mercancía”¹⁴ todo esto en base a la globalidad del mercado y a la finalidad económica.

En lo principal se trata de establecer una cultura única y global atentando así contra la multiculturalidad y plurinacionalidad de varios países latinoamericanos como es el caso de Ecuador todo esto mediante una imposición de productos estandarizados, dejando de lado la opinión de las personas.

“La industria cultural fija de manera ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía. La transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad crítica y disuelve en el las huellas de una experiencia autentica”¹⁵. Mediante mecanismo de adoctrinamiento forma o crea individuos escasos de libertad: su comportamiento depende de la imposición estructural de poder.

Esta racionalidad, desde los teóricos críticos es irracional, es decir, se experimenta una libertad de escoger, pero su único resultado es seleccionar lo impuesto por el sistema. Vivimos en una sociedad de necesidades falsas.

¹³ BAYLON, Christian, XAVIER, Mignot “*La comunicación*” Editorial Cátedra , Madrid-España,1996 p 73

¹⁴ MATTELARTH, Armand y MATTELARTH, Michelle, Op. Cit p. 54

¹⁵ MATTELARTH, Armand y MATTELARTH, Michelle, Op. Cit p. 54

Dentro del sistema de producción cultural pueden considerarse a los distintos medios de comunicación como la televisión, la radio, los diarios y revistas, industrias cinematográficas, discográficas, las editoriales, compañías de teatro o danza, las distribuidoras, etc., En base a la creación de mecanismos buscan aumentar el consumo de sus productos, modificar los hábitos sociales, educar, informar y, finalmente, transformar a la sociedad.

Los medios de comunicación son un poderoso mecanismo de adoctrinamiento vinculado al poder hegemónico, donde la industria cultural cambia constantemente imágenes símbolos o ideas. Según Marcuse vivimos una especie de estética democrática en tanto esta regula esquemas y patrones de conducta en la sociedad moderna “Engañadas por la nación y engañadas por la clase, las masas sufrientes son por doquier comprometidas en las asperezas de conflictos en que sus únicos enemigos son los amos que emplean conscientemente las mistificaciones de la industria y del poder”.¹⁶

Daniel Prieto Castillo también realiza aportaciones sobre la producción de las industrias: “Todo producto constituye una medicación destinada a facilitar nuestra vida, desde la vara que permite alargar la extensión del brazo hasta las diversas máquinas que cumplen funciones supletorias (transportarme en vehículo en vez de caminar, contar con una maquina eléctrica para escribir)”¹⁷

Mediante estas industrias culturales se van creando nuevas necesidades del individuo ,necesidades que se pueden consideradas como falaces y que a la vez son satisfechas por los creadores de las mismas es así que incluso como se mencionó anteriormente se da cierta libertad para elegir dentro del mismo sistema y es así como se puede elegir entre las distintas variedades que nos muestra las producciones ya sean musicales, artísticas e inclusive llegamos a un punto en que lo ancestral o conocido como propio de

¹⁶ MARCUSE, Herbert, “*El hombre Unidimensional*”, Editorial Planeta ,1954 p. 85

¹⁷ PRIETO , Daniel ,”*La fiesta del Lenguaje* ” , Colección Ensayos , p. 91

una nación determinada entra a formar parte de la industria y de varios aspectos de índole económico.

El individuo empieza a ser considerado como un instrumento de crecimiento económico ya que está inmerso dentro de un sistema dominante que según Marcuse se encuentra bajo la apariencia de la racionalidad de un mundo conformado por la tecnología y la ciencia¹⁸.

La industria cultural divide a la sociedad en distintas categorías en todos sus ámbitos, por ejemplo la clasificación A, B, C donde se divide a la sociedad en distintos grupos separados por cantidad de ingresos económicos, por la preparación académica, etc. Así la industria cultural puede llegar más fácil a las personas o las masas cuando ellas están ordenadas y clasificadas. La propaganda, por ejemplo, mantiene una dominación total teniendo cómo ayuda esta clasificación, pues, ella con esto logra una mejor “llegada” a los grupos convenciénolos que ese producto que les ofrece es ideal para ellos.

Es así que se define en la sociedad que música se debe escuchar, los distintos alimentos a consumir, la ropa que se encuentra de moda y hasta que temporada lo está, inclusive llegamos a hacer a los teléfonos móviles parte de nuestra vida cotidiana y a pensar que no se puede vivir sin ellos.

La sociedad se convirtió en individuos netamente visuales que son atacados constantemente por la publicidad televisiva y por prototipos de personas creados en las películas, inclusive los músicos además de realizar una producción auditiva se preocupan por acompañarla de un material visual que llegue de mejor manera a la masa .

El pasillo y en general la música en el ecuador por ser una construcción cultural y mediante el análisis de varias encuestas realizadas se puede concluir que también cae en el aspecto comercial económico, este se da a menor escala de lo que conciben géneros musicales extranjeros que mueven muchos márgenes de dinero y por motivos del status

¹⁸ MATTELARTH, Armand y MATTELARTH, Michelle,” Historia de las teorías de la comunicación”, Editorial Paidós, pág. 56

quo son más apetecibles por el individuo ecuatoriano con sus distintas excepciones que valoran la cultura musical propia del país.

Todo esto lo que ha creado es la construcción de un individuo reprimido cognitivamente porque todo lo que es como persona es una creación mercantilista, sus gustos por la comida, programas televisivos, música e inclusive los aspectos políticos.

El pasillo empieza su “expansión internacional” y por ende su entrada al mudo de la producción en masa gracias a medios de comunicación como la radio, la industria discográfica internacional tuvo un papel fundamental en la difusión y en el auge del pasillo tanto en el ámbito nacional como internacional.

En la búsqueda de nuevos mercados musicales, las disqueras internacionales comenzaron a grabar las músicas nacionales de diferentes países, con el propósito de introducir sus discos con sonidos familiares a sus potenciales consumidores.

Lo que comenzó como una estrategia para conquistar el mercado local fue concebido por los ecuatorianos de principios de siglo como un reconocimiento internacional del pasillo, y por ende del país. De hecho, las compañías disqueras Columbia y Víctor promovieron una imagen musical muy particular del Ecuador y del ecuatoriano de individuo triste y melancólico por los sentimientos que enmarcaban las letras de los pasillo.

Es así que identificamos que se empezaba a dar rienda suelta a la construcción de una sociedad preparada para el consumo musical y en este caso como se encontraba en auge el pasillo era lo que mayoritariamente se iba a producir musicalmente dejando así de lado otros géneros del Ecuador y restándoles importancia.

Lo que es importante mencionar aquí es que mientras para la industria musical la producción, grabación, reproducción del pasillo significaba réditos económicos para los ecuatorianos este género se convertía en parte de su historia y de su identidad.

COMUNICACIÓN DE MASAS

Para hablar de la teoría de la comunicación de masas debemos entender el significado de esta palabra que en ciertos casos resulta tener una connotación ambivalente ya que se conoce a la masa de manera peyorativa como el populacho , multitud de gente “ignorante “o irracional, también se debe mencionar que tiene un aspecto positivo como “respaldo masivo”.

Pero en este estudio es valedero referirse a la masa como la audiencia de los media y en muchos casos como “la colectividad” que es fácil de persuadir ya que se la concibe como carente de auto-conciencia y auto-identidad, y es incapaz de actuar en forma organizada para lograr sus objetivos, no actúa por sí misma, la hacen actuar. Es heterogénea, numerosa, de todos los estratos sociales y grupos demográficos; pero homogénea en su conducta de escoger un particular objeto de interés y en concordancia a la percepción de quienes desean manipularla.

La comunicación de masa es el resultado de procesos de masificación de la sociedad originados a mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Era la literatura, uno de los instrumentos que modelo a la sociedad, indudablemente no con los esquemas que hoy se perciben, pero marcaba una tendencia ideológica con las lecturas de aquel entonces.

Es con la comercialización del arte, que surgió en la primera mitad del siglo XIX en París, que las obras literarias se transformaron inmediatamente en un negocio a gran escala indiscriminado, dando como consecuencia, la creación de nuevos imaginarios y necesidades falsas en los grupos sociales. En nuestros días, esta influencia es de igual manera ayudada por evolución tecnológica capitalista con medios Televisión, radio, internet, etc.

Los estereotipos de esta sociedad están marcados por el consumismo, en realidad, no hay nada en ninguno de los medios de información que no contenga una tendencia al consumismo. En términos de Erich From nuestra sociedad está abierta a consumir toda la hojarasca mass mediática ¹⁹

Rodrigo Alsina también plantea una concepción en base a la comunicación de masas:

“La comunicación de masas es un proceso que consta de tres fases: producción, circulación y consumo”: la producción, que está condicionada política y económicamente, se lleva a cabo en industrias dotadas de organización productora de discursos. Los productos comunicativos generados sufren una intervención tecnológica entrando en concurrencia en un ecosistema comunicativo donde circulan. Los distintos productos comunicativos son consumidos por diferentes tipos de audiencias. El consumidor interpreta estos discursos de acuerdo con su biografía y con sus conocimientos previos”²⁰.

En base a esta concepción se puede decir que La cultura de masas es el medio gracias al cual el capitalismo alcanza su éxito. Los mecanismos de explotación del hombre por el hombre se tornan evidentes, la masa es administrada por una lógica de la empresa y sus intereses creados, como seres humanos somos el complemento de la maquinaria de la producción, pero en la teoría crítica se demuestra que con esta evolución tecnológica el hombre satisface todo cuanto desea, la explotación del proletario de fines del siglo XIV y principios del XX es contrarrestada con una seudocomodidad creada por la tecnología.

Es imposible conocerla si se pasa por alto que los medios de comunicación se desarrollan en el momento exacto en que las grandes masas comienzan a ser protagonistas de la vida pública, imponiendo así un lenguaje propio y exigencias particulares. Sin embargo, Eco apuntará que el modo de divertirse, de pensar, de imaginar de las clases populares es inducido por los medios y responde a los modos de pensar de la clase dominante. Y en este sentido, los medios proponen situaciones que no

¹⁹ FROM, Erich. “*Sicoanálisis de Sociedad contemporánea*”. Fondo de Cultura Económica. Bogotá 1956. p.12

²⁰ ALSINA RODRIGO, Miquel, “*Los modelos de la comunicación*”, Editorial Tecnos, Madrid-España, 1995. p 86

tienen ninguna conexión con la realidad de los consumidores. En síntesis, la cultura de masas ofrece expresiones culturales de la burguesía a los sectores populares.

La satisfacción a corto plazo, el consumismo y la automatización han llevado poco a poco a aceptar el sistema, el individuo vive en una aparente calma, aunque su realidad sea caótica e injusta. De la misma manera, desde la ilustración, con el surgimiento del positivismo –y simultáneamente al surgimiento del capitalismo -. La razón instrumental se convirtió en racionalidad absoluta. La validez del conocimiento está delimitada por la reflexión científica.

Los medios se convierten en una institución característica de la sociedad de clases dominantes, de este modo la visión del mundo que transmitimos, es totalmente manipulada y responde a un interés. La tendencia es evitar que las fuerzas sociales crezcan y ganen espacios de libertad. La industria cultural nos lleva a la búsqueda incesante de un realismo falso plagado de bienestar tecnológico, dinero y poder. Partiendo de esta premisa, la cultura de masas se define por pretender tenerlo todo sin el mayor esfuerzo.

En esta teoría de masas podemos distinguir que la palabra de los medios de comunicación es la valedera es todo lo existente lo real y lo que no se encuentra en ellos simplemente no existe no tiene validez, los medios se han visto convertidos en netos transmisores de información tratando de persuadir así a la colectividad.

De hecho se puede llegar a considerar a los medios de comunicación como simple publicidad porque en su mayoría siempre intenta alagar al posible receptor y darle lo que considere necesario para facilitar su vida encasillándolo dentro del individuo estereotipado como : agricultor, albañil , maestro , etc.

Es así que caemos en el término del “cuarto poder” entendiendo a los medios de comunicación como “instrumentos de manipulación del ciudadano”²¹ , entramos a una

²¹ BAYLON, Christian, XAVIER, Mignot “*La comunicación*” Editorial Cátedra , Madrid-España,1996 pag 190

completo bombardeo por parte de los medios de comunicación en los que se trata de influenciar en la adquisición de autos, bebidas, cigarrillos.

“La publicidad pero también la propaganda, se habrían convertido en poderosas máquinas para condicionar a las masas”²² todo esto basado en los conflictos internos y en las ansiedades de las masas.

Como se menciona anteriormente los avances tecnológicos son quienes han servido para la rápida transmisión de un mensajes pero a que la vez tiene a la gente en un proceso de ahorro cognitivo buscando un sueño de facilismo y confort dentro del sistema que lo induce a una estandarización de comportamiento y a un consumismo desbordado .

La música entra en este sentido de transmisión de mensajes y por lo tanto el pasillo ecuatoriano por tener un significado histórico y por ser considerado parte de la identidad de una nación como Ecuador no es considerado factor importante por industrias que buscan un realce económico por lo tanto no consideran que deban ser apetecido por los nuevos individuos que forman parte de la masa es más a quienes son seguidores de este género se les denota un concepto peyorativo.

La nueva masa hoy escucha reggaetón , electrónica y otros géneros que en su mayoría vienen del extranjero y que los jóvenes los han adoptado como suyos , según encuestas realizadas en la ciudad de Quito los jóvenes conocen la existencia del pasillo pero por esta misma invasión cultural desconocen todo lo que este género implica para la sociedad ecuatoriana .

Es así como se percibe que ya no existen nuevas personas que escriban pasillos con el mismo contenido poético que existía anteriormente y lo que ha quedado es empezar a reinterpretar canciones antiguas para que esta tradición no desaparezca.

²² Ídem 191

Según encuestas realizadas a los jóvenes les gustan las nuevas versiones de pasillos hablando concretamente del caso de Juan Fernando Velazco quien reinterpreto estos temas emblemáticos del pentagrama nacional y que logro que este género musical guste a la juventud , claro está no se debe dejar de lado el sentido de comercialización que tuvo la venta de los discos del pasillo , pero de una u otra manera se puede analizar el éxito de este fenómeno a que este interprete forma parte de la nueva sociedad es un referente musical al que siguen las masas y además se ayudó de una fuerte campaña publicitaria y de medios , si cualquier otra persona hubiera realizado el mismo trabajo sencillamente no hubiera tenido éxito

CAPÍTULO II

ESTUDIO CULTURAL Y SIMBÓLICO DEL PASILLO EN EL ECUADOR

CULTURA Y MÚSICA EN EL ECUADOR

Hablar sobre la música ecuatoriana y la construcción cultural e histórica que se forma con base en ella es un tema amplio y complejo. En la presente tesis se puntualizan los aspectos más significativos que han enriquecido la cultura musical nacional.

La música está vinculada a la comunicación desde el principio de la historia. Los primeros seres humanos la usaban como una conexión entre ellos y sus dioses o como un lazo que los unía entre sí; las primeras culturas la utilizaban como parte de sus rituales religiosos y culturales. Con el progreso y el desarrollo socioeconómico de los grupos humanos, también hubo una evolución cultural y musical.

En Ecuador, uno de los acontecimientos más importantes en el desarrollo musical es la conquista Incaica, que además de ser bélica implicó una mezcla de conocimientos, música, arte y experiencias de cada pueblo; enriqueciendo así sus aspectos culturales, sociales, políticos y económicos.

La música mestiza es el resultado de la fusión entre ritmos indígenas, afro y europeos, que se dio en la época colonial y era aquella que usaba la escala mestiza, es decir, la escala menor pentafónica con los dos grados agregados, el segundo y el sexto grado (la-si-do-re-mi-fa-sol-la).

Algunos textos históricos sostienen que antes de la conquista española, la identidad musical ecuatoriana era indígena y que la música era uno de los instrumentos más importantes para implantar el dominio europeo. Wilma Granda explica que ésta era “la mejor táctica para contemporizar con los indígenas la idea de los sacerdotes españoles,

al conservar de la música indígena , solo la melodía e impostarle textos religiosos y litúrgicos”.²³

La música de la América colonial contiene un alto porcentaje de influencia de ritmos europeos de los periodos renacentistas y barroco, complementada por la música andina que resistió la conquista y la música afro, esta fusión de estilos siempre hacia referencia al no-reconocimiento social y a la humillación por parte del conquistador.

Es necesario recalcar que la música ha ido siempre ligada a procesos históricos y en el Ecuador no puede ser de otra manera debido a una mezcla de ideologías, “la llegada de numerosos campesinos indígenas a las ciudades, la lucha cada vez más evidentes de los sectores indígenas de Latinoamérica por vencer a la exclusión que fueron sometidos determinaron el surgimiento de varios grupos musicales que persiguieron fuertemente la reivindicación de las costumbres indígenas”²⁴.

Hoy en día, estos grupos aún mantienen presente la ideología y la razón de su nacimiento, pero emplean instrumentos musicales modernos, por citar un ejemplo de este proceso: el grupo “Pueblo Nuevo”, grandes proclamadores del sentimiento terruño.

Otro de los ritmos que nace de la “cultura de la nostalgia” es la *rockola*. Su nombre proviene de los antiguos reproductores de música que llevan el mismo nombre. Este género expresa las vicisitudes de los sectores más vulnerables del país, todo esto acompañado del consumo de alcohol y de las tristezas que aquejaba sus vidas.

Además de responder a procesos sociales, la música forma parte del manejo de imagen y otros mecanismos utilizados por los medios de comunicación y el concepto de manejo de masas, al convertirse en un elemento de la industria cultural; por ejemplo, el caso de la *techno-cumbia*, género que apela al deseo y al sexo instintos que conforman la personalidad de toda persona por su carácter de natural.

²³GRANDA, Wilma, “*El Pasillo: Identidad Sonora*”, Edición Conmusica, Quito Ecuador, p. 15

²⁴ AVILES, David, CAZAR, Diego “*La identidad musical de Quito*”, Signos Creativos , Octubre 2005 pag.36

LOS GÉNEROS MUSICALES MESTIZOS

La música mestiza - ecuatoriana ha pasado por un sinnúmero de procesos históricos sumergidos en una constante construcción y reconstrucción de sus significaciones.

Por esto es importante mencionar a los distintos géneros considerados autóctonos y tradicionales dentro del pentagrama ecuatoriano.

EL ALBAZO

Ritmo musical interpretado por “bandas musicales de pueblo” que recorren las calles y plazas de comunidades serranas durante el alba. Su nombre se deriva de la palabra alborada. ,

Negra del Alma
(Albazo)
Benjamín Aguilera

/Allá va mi corazón
querida negra del alma;
Hazlo cuatro pedazos,
querida negra del alma/.

/Vos poray' yo por acá,
querida negra del alma;
La vida nos tiene así,
querida negra del alma/.

/A mi me llaman el negro
porque quiero una morena,/
A quien no le va a gustar
tener una cosa buena/.

/Con razón o si razón,
Querida negra del alma;
Te llevas mi corazón,
Querida negra del alma/.

EL CAPIHCA

Música y baile mestizo, propio de la provincia de Chimborazo, según el investigador y etnólogo riobambeño Alfredo Costales, éste género viene del verbo quichua *capina* que significa exprimir.

El *capishca* es un ritmo mestizo, el baile que lo acompaña lleva el mismo nombre. Inicialmente fue un género regional, hoy se lo encuentra en la provincia de Azuay, Loja y en algunas zonas de Chimborazo. Se cree que el término está estrechamente

relacionado con el ritmo alegre y movido, en donde se pone a prueba la aptitud física de la pareja que lo danza, al hacer pases y entradas con muestras de picardía y galanteo.

**¡Por esto!... Te quiero Cuenca
(Capishca)
Carlos Ortiz Cobos**

Por tus cholas buenas
mozas,
y tus longos bien
plantados,
por tus mañanas
preciosas,
y tus cielos estrellados.

¡Por esto!... por esto!...
Por esto te quiero
Cuenca.

En las fiestas del vado,
y en las del centenario,
todos hemos bailado,

ya nuestro suelto de
“arroz quemado”
como buenos cuencanos
por siempre amamos las
tradiciones.

En esta tierra linda
Con miles de doctores,
Todos han admirado

A los poetas que hay
por docenas
Nuestra Cuenca es la
tierra
Del buen Zhumir y la
agua caliente

EL DANZANTE

EL baile de los danzantes deriva probablemente del antiguo baile “cápaccitua” o “baile de los militares” que, según historiadores, los incas representaban en el mes de agosto. Este baile es interpretado con un tamborcillo y un pingullo.

Según el Instituto Ecuatoriano del Folklore, el *danzante* es un aire en compases de 6/8 cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos, por medio de acordes tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada tiempo.²⁵

Su interpretación coreográfica es un "semi-zapateado" con pasos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y en círculo, ya sea a la izquierda o la derecha. Las parejas de baile se forman entre hombres o entre varón y mujer.

²⁵BELTRAN, Luis, “*Ritmos musicales del Ecuador*”, 10 de enero del 2012 tomado de <http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-ecuatorianos-danzante.html>

**Vasija de Barro
(Danzante)**

Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, Jaime Valencia y Jorge Enrique Adoum

/Yo quiero que a mi me entierren
como a mis antepasado/ (bis)
/En el vientre oscuro y fresco
de una vasija de barro/ (bis).

EL YUMBO

Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región oriental, es interpretado con un tamborcillo y un pito.

El *yumbo*, personaje que interpreta este baile, pinta su cara con varios colores, adorna su cabeza con plumas y guacamayos disecados; además de lucir en su cuerpo pieles de animales salvajes. Por lo general lleva en sus coreografías una lanza de chonta o de cualquier otra clase de madera. El baile de los yumbos consiste en brincos, saltos y gritos ceremoniales.

**Apamay Shungu
(Yumbo)
Gerardo Guevara**

Gran sol, tú traes vida y calor.
Gran sol, te adoramos con todo corazón.
Sembraremos la tierra,
cuidaremos tus hijos.
Padre mió, padre de todos.²⁶

FOX INCAICO

El *fox incaico* es un ritmo difícil de definir, debido a sus orígenes. Se cree que su nombre proviene del *fox trot* (trote del zorro), una especie de "ragtime" norteamericano: data de la primera época del siglo XX, tiene similitud con el *jazz*, a pesar que no se

²⁶ Esta es una melodía tradicional de los bailes indígenas que Gerardo Guevara lo configuro como yumbo.

registra ningún vínculo. Las primeras melodías compuestas tienen similitud con el *fox norteamericano*.

En el *fox trot* se conjugan escalas y modalidades pentafónicas, tiene un tiempo lento, por lo que es más apto para ser escuchado que bailado; entre otras combinaciones similares se puede mencionar: al *incaico*, *yaraví* y *shimmy incaico*.

“La bocina” es la melodía más representativa de este género, su autoría es atribuida al compositor cañari Rudesindo Inga Vélez (1901- 1984), y expresa de manera melancólica y sensible los varios sentimientos el sentimiento del pueblo indígena.

La Bocina

(Fox Incaico)
Rudesindo Inga Vélez

Viviré en el campo,
en el campo triste,
Do suenan bocinas
que las toco yo

Que días tan bellos
pasaba con ella
porque yo la amaba
con toda ternura,

EL PASACALLE

El nombre de éste género musical se origina por su movimiento elegante con pasos firmes cuando se lo baila en las calles, por eso es utilizado mucho por agrupaciones que hacen coreografías en las calles o desfiles. Los *pasacalles* son interpretados por las bandas, tiene similitud con el *paso doble* español, con el que comparte su ritmo, compás y estructura general, pero conservando y resaltando la particularidad ecuatoriana.

Su danza es una especie de zapateo vivo, que se efectúa con los brazos levantados, doblados y los puños cerrados. Los pasos son hacia delante y atrás y con vueltas hacia la derecha e izquierda.

“El Chulla Quiteño” es la melodía más representativa de este género, compuesto por Alfredo Carpio.

El Chulla Quiteño
(Pasacalle)
Alfredo Carpio

Yo soy el chullita quiteño,
la vida me pasó encantado,
para mí, todo es un sueño
bajo este mi cielo amado.

Las lindas chiquillas quiteñas
son dueñas de mi corazón,
no hay mujeres en el mundo
como las de mi canción.

Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito en su nombre los más famosos son: “Ambato tierra de flores”, “Ambateñita Primorosa”, “El Chulla Quiteño”, “Chola Cuenkana”, “Soy del Carchi”, entre otros.

EL PASILLO

Ritmo melancólico que expresa hermosos versos dedicados a la mujer o al ser amado y evocan algún sentimiento o recuerdo grato.

En Ecuador se diferencian, por ciertas características, el *pasillo costeño*, el *pasillo lojano*, el *pasillo cuencano* y el quiteño. Entre ellos se guarda una esencia sentimentalista.

Julio Jaramillo Laurido, fue uno de los máximos exponentes del *pasillo* ecuatoriano, recorrió varios países interpretándolo.

Siendo Presidente de la República el Arq. Sixto Durán Ballén, según Decreto Ejecutivo 1118 publicado en el Registro Oficial Nro. 287 del 30 de diciembre de 1993, declaró el 1ro. de Octubre de cada año el “Día Nacional del Pasillo”. La fecha elegida recuerda el día del nacimiento del Ruiseñor de América, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, artista que nació en 1935 y cuyo nombre permanece en la memoria del pueblo ecuatoriano²⁷

²⁷SANCHEZPAZMIÑO, Marcelo “Música Ecuatoriana” 11 de enero del 2012 Tomado de <http://cancionesecuatorianas.blogspot.com/>

EL AGUACATE

Letra y música César Guerrero Tamayo

Tú eres mi amor,
mi dicha y mi tesoro,
mi solo encanto y mi ilusión.
Ven a calmar mis males,
mujer, no seas inconstante,
no olvides al que sufre y llora
por tu pasión.
Yo te daré mi amor, mi fe,
todas mis ilusiones tuyas son;
pero tú no olvidarás
al infeliz que te adoró
al pobre ser
que un día fue tu encanto,
tu mayor anhelo y tu ilusión.

LA TONADA

Ritmo musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas las festividades de los pueblos indígenas y mestizos. Varios musicólogos afirman que “la tonada puede ser una fusión derivada de antiguos ritmos indígenas andinos, particularmente del danzante y que poco a poco ha ido adquiriendo su propio estilo musical en manos de los hábiles músicos mestizos, especialmente de la sierra”²⁸.

²⁸ BELTRAN, Luis, “*Ritmos musicales del Ecuador*”, 11 de enero del 2012 tomado de <http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-ecuatorianos-danzante.html>

La *tonada* es una variedad de *danzante* Su base rítmica se parece mucho a la *tonada* chilena que está escrita en tonalidad mayor, mientras que la ecuatoriana en tonalidad menor. Su nombre posiblemente deriva de la palabra tono.

**Ojos Azules
(Tonada)
Rubén Uquillas**

/ojos azules color de cielo
tiene esta guambra para olvidar/ (bis)
/Qué valor que conciencia
tiene esta guambra para olvidara/(bis)
/Y aunque me maten a palos ya,

estoy resuelto a cualquier dolor/
/que valor que conciencia
tiene esa guambra para olvidar/

EL YARAVÍ

Melodía propia de la geografía andina, interpretada con pingullo o quena ya que, estos instrumentos emiten sonidos agudos que evocan la melancolía característica de los Andes.

Algunos intérpretes catalogan a este género como el canto del amor, mientras que otros lo relacionan con un cantico fúnebre.

Para el historiador peruano Rómulo Cuneo Vidal²⁹, el yaraví se deriva del quichua *aya-aruhui*³⁰, que significa el canto que habla de los muertos. Los yaravíes se interpretan en funerales como despedida al difunto.

SAN JUAN O SANJUANITO

Música de los mestizos e indígenas del Ecuador. Luis Moreno³¹ afirma que “la razón del nombre se debe a que lo bailaban de manera casual en los festejos del nacimiento de San

²⁹ Tomado de www.cultura.com.ec

³⁰ La terminación deriva de *aya* que significa difunto y *aru* que significa hablar.

³¹ Musicólogo y compositor imbabureño nacido el 5 de Agosto de 1882,realizo varios estudios de la música en el Ecuador entre los cuales destacan : el estudio histórico La música en la provincia de

Juan Bautista por tal motivo los españoles bautizaron este baile de los indígenas como San Juanito”³².

El compositor cayambi Luis Humberto Salgado ha realizado una marcada diferenciación entre dos tipos de *sanjuanito* el de los blancos, que utiliza una mezcla de escalas pentafónicas y melódicas y el San Juanito de los otavaleños al que define como una “auténtica expresión de este género de danza autóctona”³³

AIRE TÍPICO

El *aire típico* es un ritmo y baile de los mestizos de la región andina del Ecuador. Género popular, de carácter alegre,ailable y en tonalidad menor, generalmente en compás de 3/4. Estructuralmente tiene una introducción que remarca el ritmo de base y que sirve de enlace entre las dos partes que la componen, una en tonalidad menor y la segunda en tonalidad mayor. Sus versos están constituidos por cuartetos que normalmente hablan de la afectividad de la pareja, y suelen incluir situaciones ingeniosas y humorísticas.

Simirruco

(Aire Típico)

Cesar Baquero

Camino a carapungo voy
indio de llano grande soy
la flor y nata soy de aquí
como de mayordomo estoy
me llaman simirruco a mí

En mi pueblito me hago ver
que se cantar y se querer:
Simiruquito por acá,

Imbabura, de 1923; el estudio crítico Sobre las reformas al Himno Nacional, de 1924, La monografía musical de la provincia del Chimborazo, obra inédita; La música en el Ecuador en tres tomos

³² MORENO, Segundo Luis, “*La música de los Incas*”, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana 1957, Quito ,p 137

³³ SALGADO ,Luis Humberto, “*Música vernácula ecuatoriana*”, micro estudio ,Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana.1952, Quito, p 16

Simirruquito por allá
Santito; ¿donde te pondré?

ANÁLISIS CULTURAL DEL PASILLO

“La cultura no puede seguir siendo leída como un atributo casi natural y genético de las sociedades .La cultura tiene que ser mirada como una construcción específicamente humana, resultante de la acción social”³⁴

Según Javier López “la cultura existe como resultado del actuar social de un pueblo y se manifiesta en toda la producción simbólica de dicha sociedad”³⁵, de acuerdo a esta definición la cultura es toda construcción social de manera directa o indirecta para conllevar un modo de convivencia social expresado en reglas, costumbres, vestimenta, religión, lenguaje, entre otras características.

De manera complementaria es necesario mencionar la definición dada por Victorino Zecchetto quien establece a la cultura como “*la actividad humana cristalizada en ley*”³⁶.

Todo lo que el ser humano ha creado en el tiempo y de acuerdo a su contexto y está fuera del círculo de lo natural, se ha transformado en cultura en lo inventado, lo que se encuentra fuera del círculo de lo llamado natural.

En este campo está la música, como un proceso de construcción social debido a que se la concibe como una forma de expresión cultural en base a los acontecimientos de una determinada época. Además, los instrumentos utilizados para producirla son creados por el ser humano. En los últimos años, éstos han sido expuestos a un avance tecnológico

³⁴ GUERRERO, Patricio, “La cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia”, Editorial Abya Yala, Quito 2002, p. 51

³⁵ LOPEZ , Javier, “Comunicación, cultura y música :Análisis semiótico y discursivo de los grupos musicales “La Grupa” y “Curare” como base para la construcción de la identidad mestiza ecuatoriana”, Editorial Abya-Yala , Quito 2008. p. 37.

³⁶ ZECCHETTO, Victorino. “la danza de los signos”, Ediciones Abya –Yala. Quito Ecuador .p. 24.

tanto en su fabricación como en la forma de grabar y reproducir los distintos géneros musicales, entre los que está el *pasillo*. Con este avance sonoro se busca que los sujetos tengan una mejor experiencia y percepción, es así que el sonido se convierte en una caricia que estimula el cerebro: activando la capacidad para actuar y reaccionar a códigos que le ayudan a apropiarse de lo natural.

La cultura es considerada en sí como un modelo a seguir determinado por el instinto de adaptabilidad del hombre, que crea estructuras de pensamiento y de convivencia para subsistir.

Un enfoque más interpretativo de la cultura parte de la consideración de que el ser humano es un animal insertado en diversas tramas de significados o en un sistema que él mismo entreteje, y que está integrado por dos subsistemas:

El primero es el de las manifestaciones de la cultura que se refiere al ámbito de lo observable, palpable, todo aquello que es fácilmente perceptible, aquí se enmarcan: la música, comida, vivienda, y segundo es el campo de las representaciones de la cultura que está construido por actos que no siempre son manifiestos, y que pueden ser ocultos, es denominado como el campo de los aspectos “encubiertos” de la cultura.

En sus bases, la cultura está determinada por un mundo de códigos y de significados que deben ser compartidos para que exista la transmisión de una determinada expresión.

Es precisamente esta construcción de significados y significantes la que atraviesa un proceso de transformación, ya que existe una invasión de códigos foráneos que son asumidos como propios y descartan a los ya existentes en la mayoría de los casos.

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, es decir que existen varios colectivos sociales que tienen sus normas y reglas de vida y de convivencia.

El *pasillo* forma parte del ámbito palpable de la cultura, sus letras se mezclan entre el amor, el desamor, el odio y la protesta hacia un estado que en ciertos momentos de la historia fue castigador y represivo.

Señor, no estoy conforme con mi suerte,
ni con la dura ley que has decretado,
pues no hay una razón bastante fuerte
para que me hayas hecho desgraciado.³⁷

Este género musical, poesía convertida en canción, es el emblema del pueblo mestizo ecuatoriano que hace suyas diversas canciones. Por ejemplo: expresan el amor a su ciudad cantando o tarareando “Guayaquil de mis amores”, “Tierra hermosa de mis sueños Manabí”, o le cantan a su amada “*El día en que me faltes me arrancaré la vida*”. Todas estas expresiones nacen de lo más profundo del ser y mediante la música se comparten hacia la colectividad.

El *pasillo* es una construcción cultural reconocida del Ecuador mestizo, y , según encuestas realizadas en la ciudad de Quito, es uno de los géneros más representativos a nivel internacional , es así que artistas de gran envergadura como: Paloma San Basilio, Libertad Lamarque, Julio Iglesias, Chabuca Granda, Armando Manzanero, Lucho Gatica, entre otros, lo adoptaron como parte de su repertorio.

Es necesario mencionar que el *pasillo*, desde su nacimiento, ha estado en contra de una cultura dominante y prepotente. Su origen se dio en contraposición a los bailes de salón que practicaba la gente de estratos socioeconómicos altos y desde un inicio formó parte de las vivencias del pueblo.

³⁷ Canción :REBELDIA, Letra y música: Ángel Leonidas Araujo Chiriboga ;(Guayaquil, marzo de 1936)

Es parte de un grupo social oprimido en busca de su identidad, aceptación y de lo que se define como “cultura popular” arraigada a sus distintas formas de expresión y la búsqueda de pertenencia.

Esta representación cultural es una de las razones por las que se ha tratado de borrar de la memoria colectiva ecuatoriana, a este género. Wilma Granda afirma que “el *pasillo* es una manifestación cultural tan nuestra pero a la vez, tan extraña, por omitida o desvalorizada”.³⁸

EL PASILLO EN LOS JÓVENES Y SU LUCHA POR SEGUIR VIGENTE

Hablar sobre los jóvenes es referirse a una nueva fuerza a partir de la que se otorgará más valor y significación a la cultura. Son ellos quienes, en base a su ímpetu y predisposición fortalecen los valores de la vida, con base en nuevos sentidos entretejidos en nuevas colectividades de la sociedad.

Los jóvenes viven contextos sociales diferentes, muchos buscan reconocimiento social y respeto hacia ellos, sus creencias y subjetividades. Cada grupo vive y enfrenta su propia lucha; algunos lo hacen apoyándose en la colectividad, también conocidas como “tribus urbanas”, en donde comparten maneras de pensar y vivir. Otros individuos, en cambio, hacen respetar sus creencias desde el mismo sistema dominante en base a una distribución sumergida en el ámbito de lo comercial. No se debe olvidar a la juventud totalmente alienada que ha caído en las manos del consumismo y del control total de los medios masivos.

No se puede negar que las luchas por conseguir reconocimiento son muy importantes, pero a la vez muy peligrosas ya que en su “rebelión” pierden el sentido de su sentir ecuatoriano.

³⁸ GRANDA, Wilma, “*El Pasillo: Identidad Sonora*”, Edición Conmusica, Quito –Ecuador 2004 ,p. 9

Por otra parte, los que están alienados olvidan poco a poco sus raíces y deciden adoptar costumbres de afuera; un claro ejemplo de esto es *Halloween*.

Los jóvenes se convencen de que todo lo que viene de afuera es lo mejor y que todo lo realizado en su país cae en el estrato “de lo bajo”, un arte precario, música antigua, leyendas y sabidurías, términos encasilladas y determinados a estratos socioeconómicos bajos.

Todo esto viene determinado por la modernidad que establece una única cultura y pretende desestimar las ya existentes, principalmente en América Latina; es así que, se define a la cultura etnocentrista como lo más alto y civilizado y a las demás se les otorga la clasificación de “en vías de...” Y se las obliga a seguir un modelo colmado de individualidad y consumismo.

Dimitri Madrid en su ensayo *Re-leer la razón para des-centrar los saberes desde la tierra del sol recto* apunta:

El sistema-mundo europeo conformó, apuntalado por los avances tecnológicos y el desarrollo científico, una estructura racionalista que como resultado directo reafirmó la separación del conocimiento y la parte sensible del ser humano que, en todos los sistemas culturales, siempre se han expresado, a través del nivel simbólico³⁹

No es extraño encontrar en la calle a jóvenes que no han escuchado *pasillos* o que si lo hacen, no conocen el trasfondo de este género musical. Algunos jóvenes desconocen la importancia que éste tuvo y sobre cómo se convirtió en el referente nacional ecuatoriano.

¡Señor! Tú que me diste esta pesada carga
fatigosa y eterna de atravesar la vida,
te ruego que concluyas mi jornada ya larga
pues siento las angustias mortales del suicida.⁴⁰

³⁹ MADRID, Dimitri, *“Re-leer la razón para des-centrar los saberes del sol recto”*, Colección Ensayos, Quito Octubre del 2007 p.5

⁴⁰ Canción : “EL DOLOR DE LA VIDA” Letra: Cristóbal Cevallos Larrea* Música: Rubén Uquillas Fernández

En la actualidad la lucha de este género por no desaparecer y por seguir formando parte de la cultura ecuatoriana y representar sus imaginarios, simbolismos sigue vigente, aunque es atacada por los medios masivos de comunicación que adoptan como su mejor arma el no tomar en cuenta al género y así deje de ser relevante ante los ojos de la gente. Pero, la música, al tener, al mismo tiempo, sentido de libertad y de opresión, se convierte en un lenguaje de apropiación. El *pasillo* sigue vivo porque forma parte de la expresión comunitaria, las encuestas realizadas en el presente trabajo de tesis, demuestran que las personas se identifican con los versos poéticos de estas canciones, ya que se identifican con la utilización del lenguaje, la interpretación, los modismo fonéticos, que no son analizados al escuchar una canción, pero están preestablecidos y entendidos por el ecuatoriano.

Es por esto que los ecuatorianos que están fuera de su patria aprecian los ritmos autóctonos ya que, de esta manera, se sienten cerca de sus raíces, parte de su pueblo y más identificados con su ecuatorianidad. Escuchar un *pasillo* fuera del país es tratar de seguir viviendo las costumbres ecuatorianas.

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LOS LENGUAJES DEL PASILLO

EL ESTUDIO DE LA SEMIÓTICA Y LA CONCEPCIÓN DEL SIGNO

Para realizar el análisis semiótico de los lenguajes del *pasillo* es necesario un acercamiento hacia la concepción de la semiótica, entender su significado y utilidad en el campo de estudio de esta tesis.

Se entiende a la semiótica como el estudio de los signos que interviene en el proceso de comunicación, Zecchetto afirma que es “un punto de vista sobre la realidad, una mirada acerca del modo en que las cosas se convierten en signos y son portadores de significado”⁴¹ y todo lo que esto implica como la transmisión de sentidos dentro del sistema de significaciones, denominado “semiosis”.

⁴¹ ZECCHETO, Victorino, “La Danza de los Signos”, Ediciones Abya –Yala, Quito Ecuador 2002 , p. 10

La semiótica basa sus teorías en ámbitos comunicativos y en la interacción de los individuos correspondientes a distintos grupos sociales.

Es así que se establece que los signos, símbolos y todo lo que está envuelto en su estudio es una construcción colectiva.

La semiótica es la teoría de los signos, por esto es importante entender al signo como un instrumento de comunicación que “ofrece datos sobre la realidad representada, es un conjunto de elementos que están en lugar de otra cosa y que la designan [...] Es una interpretación representada”.⁴²

Charles Pierce⁴³ realizó varios aportes sobre el entendimiento del signo como “algo que, para alguien, representa [...] a algo en algún aspecto carácter”⁴⁴

Es decir que, el signo es una representación mental de algún objeto determinado siempre y cuando este objeto sea reconocido o sea común para una colectividad.

Pero para que un signo sea reconocido como tal, según Zeccheto, éste debe tener tres elementos:

- Una forma física por la cual se hace perceptible a los sentidos

- Debe referirse a algo diferente de si mismo

- Alguien debe reconocerlo como tal, es decir que alguien capte su significado.

Por fines académicos, esta parte del estudio se basará en la conceptualización sobre la estructura del signo según los estudios de Ferdinand de Saussure que define al signo como una unidad lingüística poseedora de dos caras:

- Significante: que puede ser acústico o visual y que siempre es algo material. Por ejemplo: conejo

⁴² Ídem p.66

⁴³ Es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna.

⁴⁴ Charles S. Peirce, “*La ciencia de la semiótica*”. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974. p 22

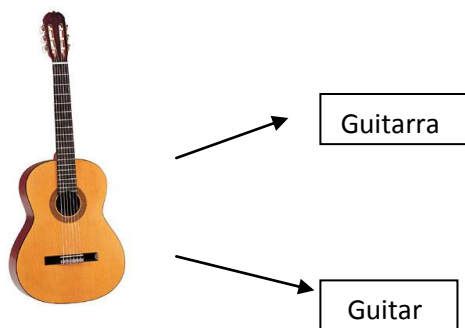
- Significado: al que se puede definir como el concepto evocado en nuestra mente

Saussure expone otro elemento que para él no forma parte de la estructura del signo sino que “posee un parecido lógico” al que denomina realidad referencial o referencia ésta se refiere al objeto o a la cosa que alude el signo (aunque otros estudiosos si incluyen dentro de la estructura del signo al referente como la representación del significante).

Además, define al signo como: “la combinación del concepto y de la imagen acústica”⁴⁵

“El lazo que une el significante al significado es arbitrario; o bien, puesto que entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un significado, podemos decir más simplemente: el signo lingüístico es arbitrario”.⁴⁶

Es decir que, el signo solo le es útil a un cierto grupo de personas, quienes mediante un consenso y un proceso histórico adoptaron distintos simbolismos con sus propios significados.

EL PASILLO DENTRO DEL ENTRAMADO DE SIGNOS.

Tierra hermosa de mis sueños
donde vi la luz primera,
donde ardió la inmensa hoguera
de mi ardiente frenesí;

⁴⁵ SAUSSURE, Ferdinand de ,*Curso de lingüística General* , Editorial Losada, Buenos Aires 1945, p. 2

⁴⁶ Ídem pag.93

de tus plácidas comarcas,
de tus fuentes y boscajes,
de tus vívidos paisajes
no me olvido Manabí.⁴⁷

Estrofa del *pasillo* “Manabí”

“Los signos tienen la posibilidad de remitirnos a algo, hacernos pensar en algún objeto”⁴⁸: Es inevitable escuchar esta canción y no recordar esta ciudad costanera o imaginar las montañas, el mar, las calles y demás particularidades.

El signo no hace referencia solo a cosas existentes, sino también, a la fantasía y a aspectos a los que no se les otorga una definición científica como: el amor, dolor, rencor o ira; sentimientos que si bien no pueden ser explicados son entendidos por todos los seres humanos.

El *pasillo* plasma el sentir de una letra y comunican a las nuevas generaciones con base en su poesía, acompañada de instrumentación, cómo se vivían los distintos sentimientos en una época determinada.

Por esto el *pasillo* tuvo tanta importancia a nivel cultural porque mostraba y expresaba el exagerado romanticismo con el que se vivía. Al comparar la coyuntura actual con el pasado, se establece que las expresiones han disminuido debido a que las construcciones simbólicas toman otro significado para la juventud.

Así se realiza un análisis del significado, signifiante con base en el *pasillo* como construcción y representación de la cultura ecuatoriana.

Se entiende al significado como una ilusión de las realidades complejas del pueblo ecuatoriano, los sentidos de los lenguajes musicales, la necesidad de una cosmovisión, de una ideología popular, la filosofía pública, los conciertos y desconciertos sociales, la

⁴⁷ Canción Manabí, Letra: Elías Cedeño Jerves Música: Francisco Paredes Herrera

⁴⁸ ZECCHETO, Victorino, “La Danza de los Signos”, Ediciones Abya –Yala, Quito Ecuador 2002, p.74

búsqueda de los valores y costumbres arraigados y variantes de lo que es el ser ecuatoriano.

Por otra parte, el significante son las relaciones tangibles, la comunicación interpersonal, la descripción , la lírica las poesías , los versos , los amorfinos , la amplia gama de escenificación , la música como instrumento cultural complejo y la relación económica y política

En el acto de comunicar, se distinguen dos clases de mensajes los que se encuentran explícitos e implícitos en el mensaje el ser humano expresa algo claro para que su mensaje sea entendido, pero en ciertas ocasiones se encuentran mensajes que no son percibidos de manera inmediata o que no se encuentra implícito en el mensaje.

Esto se denomina denotación; es decir, todo lo que abarca un determinado signo, "tiene que ver con la comprensión global del signo" , si se observa una imagen de guitarra, toda esta concepción de guitarra como instrumento, imagino un instrumento de madera que tiene seis cuerdas , se la describe de tal manera porque así es aceptaba y descrita por el colectivo social – es decir se vuelve al concepto de signo como construcción social- y connotación: "aquello que es sugerido sin ser referido"⁴⁹ es lo agregado al sentido de denotación , en el mismo ejemplo de la guitarra como instrumento de seis cuerdas de madera se puede imaginar colores , modelos, marcas entre otras.

En el pasillo se pueden encontrar distintos símbolos o elementos en base a un análisis de connotación y denotación:

Connotación : la felicidad del ser ecuatoriano, el retorno al indigenismo , la cultura ritual pagana , la fiesta , la música y los valores relativos del amor , la ancestralidad como ejes de la búsqueda por definir la identidad ecuatoriana.

⁴⁹ ZECCHETO, Victorino, Op. Cit p. 111

Denotación: paisajes, encuentros sobre todo las relaciones sociales y amorosas en épocas definidas mientras surge una interpretación de contextos, ambientes y diversos escenarios donde se desarrolla una comunicación profunda.

Con base a este análisis se permite una visión crítica concreta de las relaciones comunicativas y la construcción de significados.

LOS LENGUAJES DEL PASILLO

El mundo de la vida es normado por un entramado de signos, significantes y significados, ya que gracias a todas estas construcciones se realiza el acto de comunicar e interrelacionarse entre los seres humanos.

“Las diversas formas de lenguaje, son sistemas colectivos de comunicación creados por las sociedades humanas”⁵⁰

Resulta innegable afirmar que el lenguaje representa la actividad humana por excelencia, a través de los diversos sistemas lingüísticos empleados por el ser humano, éste accede a la realización y desarrollo de dos de sus funciones más específicas: la organización de la realidad y la comunicación consigo mismo y con su entorno.

Así pues, el conocimiento y dominio de los diferentes lenguajes verbales y no verbales utilizados en la comunicación humana no solo contribuye a una mejora considerable de la actividad humana, sino que también es un instrumento imprescindible en la elaboración de pensamientos lógicos y coherentes acerca de la realidad, tanto de carácter inmediato como distante del propio tiempo, en el espacio o en el pensamiento.

El *pasillo*, a través de los años, comunica los amores y desamores de la vida, además de otros sentimientos propios del ser humano y lo hace mediante el lenguaje verbal plasmado en un sin número de canciones, antes grabadas en discos de acetatos y ahora en sonidos digitalizados.

⁵⁰ Ídem 125

Pero no se puede negar que antes de ser canción la letra fue plasmada en un papel que, de una u otra manera, permanece en el tiempo debido a la importancia del lenguaje escrito para la sociedad.

De estos varios escritos y con base en encuestas realizadas en la ciudad de Quito, se define que el *pasillo* basa su escritura y su fuente de inspiración principalmente en la mujer, aunque a ella se la toma como el “objeto” o “elemento” que genera un determinado sentimiento.

Es la mujer quien provocaría la desdicha, el exilio e inclusive la muerte de un individuo quien al no poseerla no encontraría más sentido a su vida y preferiría acabar con su existencia que cargar con la desdicha del desamor.

Este era el lenguaje del pasillo en el que se identifica a una mujer “castigadora” o “represiva” sentimentalmente y a un hombre que expresa sus más recónditos sentimientos en un poema que habla del amor de pareja y que expresa un continuo enfrentamiento entre la vida y la muerte, en canciones.

El *pasillo* expresa el lenguaje del “vivir como se canta” y del “morir como un fin no como una opción”, el de encontrar en el amor muchas veces la desdicha y no la alegría. Además, se convierte en un estado, muchas veces momentáneo. Pero, no se puede definir a un *pasillero* como un completo suicida porque la música va más allá del bien y del mal.

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE CON BASE EN UN PASILLO

Al establecer cualquier tipo de comunicación la principal función es expresar un determinado mensaje.

ENCARGO QUE NO SE CUMPLE
Letra y música: Marco Tulio Hidrobo

Habló la madre así, triste y llorosa:
 hijo, cuando me lleven a la fosa,
 y deje ya por siempre yo de verte,
 te encargo, no me llores que tu llanto,
 brote de tu dolor y tu quebranto
 puede tal vez hacer que me despierte,
 que de las madres el cariño santo,
 no lo apaga ni el soplo de la muerte.
 Poco tiempo después, el pobre hijo
 a su madre enterraba y así se consumaba

lo que ella misma cierta vez predijo.
 Y ante su tumba abierta,
 llorándole a torrentes le decía:
 no he cumplido tu encargo,
 tu encargo, madre mía.
 Madre del corazón:
 Oye, despierta.

Función representativa o referencial: la comunicación se centra en el referente que puede ser real o imaginario	hijo, cuando me lleven a la fosa, y deje ya por siempre yo de verte,
Función expresiva: el emisor expresa sus sentimientos.	te encargo, no me llores que tu llanto, brote de tu dolor y tu quebranto puede tal vez hacer que me despierte
Función apelativa: también llamada conativa o imperativa . Se pretende captar la atención del oyente, de quien se espera una respuesta oral o de comportamiento. . Ej.: <i>Lávate las manos; ¿Puedes quitar los pies de ahí?</i>	¡Oye, despierta!
Función fáctica o de contacto: sirve para que el emisor compruebe que el receptor se mantiene a la escucha.	
Función metalingüística: el código es el centro del mensaje. Es hablar de la lengua con la lengua.	

Función estética: la forma del mensaje se convierte en el objetivo de la comunicación	de las madres el cariño santo, no lo apaga ni el soplo de la muerte
--	--

Esta canción, basada en las funciones del lenguaje, resalta al *pasillo* como una obra de arte, un poema musicalizado que; en este caso expresa, el dolor de la madre que se sabe que va a fallecer y que no quisiera que su hijo sufra su partida. Además, el dolor y amor de un hijo hacia su madre, a la que ama tanto que no puede cumplir la promesa de no llorar en su tumba, y que ansia que despierte y siga en su vida.

El *pasillo* es la representación de la emotividad, la perduración de una historia plasmada en letra y que la adoptará alguien como propia, como parte de su vida, es por eso que enamora y representa a un individuo y a un colectivo social.

CAPÍTULO III

EL PASILLO UN PROCESO DE IDENTIDAD

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA MÚSICA

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. Cuyo fin es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos e ideas.

A lo largo de la historia la música ha sido utilizada como un instrumento ideológico, pero principalmente se caracteriza por ser un arma ideológica de los grupos dominados, es decir, un elemento de protesta, de expresión que constituye la voz de los pueblos, por la que se expresan vivencias, experiencias, concepciones de vida, maneras de ver, sentir y construir el mundo.

La música está ligada a un grupo social y a sus acontecimientos. Es considerada una expresión de éstos y, ya que los mismos no son universales, no se puede afirmar que la música lo sea, por lo menos en cuanto a su contenido, significado e interpretación.

Toda ideología y conjunto social de representaciones sirven para justificar los intereses socio-económicos de la clase dirigente, en un momento histórico puntual. La música, por su cualidad de lenguaje universal, superior en cuanto a comunicabilidad al lenguaje verbal, es fácilmente comprendida por la colectividad y utilizada para legitimar racionalmente un orden social.

HISTORIA DE LA MÚSICA

La música está íntimamente vinculada a la necesidad de expresión artística propia del ser humano. Al considerar el arte no como un producto arbitrario sino como una actividad esencial del espíritu, asume un amplio valor de expresión que está relacionado con condicionantes de varias índoles como: el cuerpo, alma, la naturaleza, entre otros, de los que se libera en la medida que gana autonomía.

El tiempo en el que los elementos de expresión musical se fijaron para hacer más fácil la elección del material sonoro, que debía producirse mediante la voz o los instrumentos contruidos, fue largo. En este sentido, se debe excluir la absoluta prioridad cronológica de la práctica vocal sobre la instrumental, y viceversa; aunque es evidente que los instrumentos tuvieron un papel más decisivo que la voz humana, en la formación de un sistema rudimentario y en las primeras conexiones sonoras.

LA MÚSICA EN LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES HUMANAS

Desde sus orígenes el ser humano ha considerado que la música tiene la facultad de modificar el estado de ánimo de las personas, por esto siempre ha existido música adecuada para cada manifestación humana.

Para el sujeto pre-histórico dotado de una capacidad de razonamiento poco desarrollado, la música tuvo un papel preponderante y decisivo: fue una herramienta básica para encauzar al individuo dentro de las estructuras sociales .De aquí la importancia capital de la música en los ritmos mágicos, guerreros, entre otros.

Para el ser humano primitivo el movimiento y el sonido evidenciaban la separación entre vida y muerte, la danza y el canto eran considerados como símbolos de vida, mientras que el silencio se considera símbolos de muerte.

“El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de rudimentarios objetos como huesos, cañas, troncos, conchas, entre otras para producir sonidos.”⁵¹

La música del individuo primitivo se basaba en la imitación de ritmos y movimientos de animales y de toda manifestación natural, la música formaba parte de los rituales de caza, guerra en donde se danzaba hasta el cansancio

⁵¹ “*Orígenes de la música*” 20 de febrero del 2012 Tomado de http://www.anarkasis.net/pitagoras/032_orig/

LA MÚSICA ASOCIADA AL MOVIMIENTO CORPORAL

Las manifestaciones de la vida tiene ciclos catalogados como ritmos homogéneos .Las estaciones del año, por ejemplo, siempre son cuatro (en algunos países como Ecuador son dos) y se suceden siempre en el mismo orden. Asimismo, sucede con el cuerpo humano, por ejemplo: al hacer una carrera de 100m a una velocidad desigual el corredor se cansará más que si la corriera a un mismo ritmo. .

El ritmo está presente en los movimientos corporales a los que en muchos casos se añaden sonos o ruidos guturales involuntarios, o voluntarios, producidos por el esfuerzo rítmico que supone cada uno de los movimientos.

Este es el inicio de lo que se producirá posteriormente; la melodía. De esta manera, el ser humano desarrollo poco a poco el ritmo interno que le es innato.

En la unión del ritmo corporal con el musical tiene un papel preponderante la fusión de la música con la danza .Al ser el ritmo el elemento común de la danza y de la música, una repetición de cortas frases prosódicas-rítmicas, hizo que estas dos artes se manifestaran casi siempre conjuntamente.

LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA MEDIANTE LA NATURALEZA

Según varias teorías, la naturaleza es sentida como el origen de todo en el mundo, como una madre para la humanidad, por esto los seres prehistóricos la imitaban; se fijaban en cómo rompían las olas del mar, en el estadillo de las cascadas de los ríos, en el aullido del viento, en el canto de los pájaros, en los ruidos de los animales o en el impacto impresionante de un trueno e intentaban reconstruir todas estas experiencias por medio de palmadas, golpes de troncos, gritos y más. Cuando el ser humano intento superarlos en belleza, desarrollo los elementos musicales.

Instrumentos Musicales

Posibles instrumentos prehistóricos⁵²

Los primeros instrumentos musicales que utilizaban los seres humanos eran su propio cuerpo, las manos para dar palmadas, la garganta para producir la voz, los labios para los silbidos. Más adelante utilizaron elementos de la naturaleza como: palos, piedras, conchas.

Grecia: Combinaba la música en varios aspectos propios de su cultura, se realizaban, por ejemplo, cultos netamente musicales dedicados a los dioses. Los filósofos griegos la consideraban “el resultado del equilibrio del universo y de la evolución armoniosa de los astros”. Según Platón: el músico posee en sí mismo la armonía de los sentimientos y las facultades, y le atribuye el poder de elevar el alma a la perfección.

La música era estudiada al igual que la matemática o la astronomía y estaba unida a la literatura y al teatro debido a la palabra.

Géneros melódicos

-Prosodia: canto entonado cuando la procesión se dirigía al templo.

-Hiporquema: melodía asociada a movimientos corporales propios de danzas griegas.

⁵²MAIOLI, Walter, “*Los sonidos de la prehistoria*” 21 de febrero del 2012 Tomado de <http://www.soundcenter.it/preistrircaspain.htm>

-Ditirambo: canción en honor de Dionisio o Baco.

-Peán: himno en homenaje a Apolo.

-Treno: canto fúnebre y doliente creado por Linos.

-Elegía: carácter triste.

-Himeneo y Apitalemio: carácter alegre, para el casamiento.

En las fiestas nacionales se organizaban procesiones en las que se danzaba y cantaban ditirambos. En las representaciones teatrales el coro era un personaje importante en las tragedias griegas.

Posteriormente, en la **época medieval** se clasifica la música según la finalidad que tenga por ejemplo:

Responsorios, Aleluya, Antífona, Himnos.

Esta época tuvo gran influencia de la iglesia, incluso nació la música gregoriana, canciones cristianas dedicadas a la iglesia y la religión.

En el Renacimiento destacan compositores europeos como: Palestrina, Lassus y Tomas Luis de Victoria, y se otorga mayor importancia a la música vocal. Es aquí cuando surge la oratoria para dar paso a la *ópera* que será la base del nacimiento de formas musicales como:

Frottola: cantada a cappella con una misma estrofa musical

Madrigal: es música con texto cívico cantada a capela aunque en partes aparecen instrumentos

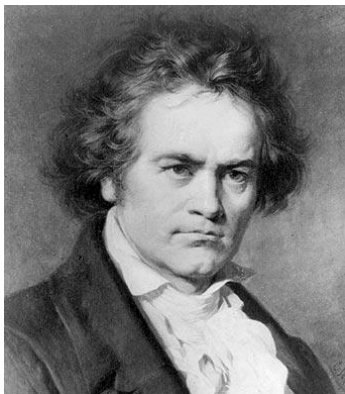
Chanson: se estructura a base de estrofas y repeticiones, la melodía principal la tenía el tenor con tendencia a la imitación.

Coral: el sentido es más vertical y las melodías tienen unos valores largos y están divididos en versículos.

En esta etapa se consideraba a la música parte de las personas cultas, es decir, que no habían personas que no supieran tocar algún instrumento de cuerda o de tecla, ya que, esto formaba parte de la educación. **La etapa Barroca** en donde la música cívica tiene más importancia que la religiosa, el clasismo, se da importancia a una belleza esquematizada, existe una sencillez melódica y rítmica.

El Romanticismo.- en esta etapa se podría decir que la música es más cercana al pueblo debido a la sencillez melódica y a que su temática era popular, se podría decir que los músicos estaban ligados con los poetas ya que la poesía también era del pueblo así como la música.

Un gran exponente de esta época es Beethoven, además de otros exponentes como: Camille Sain-Saens , Seguei Rajmaninov , Schubert, Chopin ,Verdi, Schumann, Brahms , Berlioz y Liszt.

⁵³ Ludwig van Beethoven
1770-1827

Otro de los grandes músicos de esa época aunque no puede ser considerado como un romántico porque rompió con todos los esquemas del romanticismo es Richard Wagner.

⁵³“Biografías y vidas” 21 de febrero tomado de
<http://www.biografiasyvidas.com/monografia/beethoven/>

(1813- 1883)⁵⁴

El posromanticismo: el autor tiene una técnica de composición muy dolosa, después del posromanticismo la orquesta tiene la tendencia a disminuir el número de instrumentista, algunos de los exponentes de esta época: Cesar Franck, Bruckner, Max Reger, Richard.

En el posromanticismo se puede decir que surgieron las siguientes corrientes musicales:

Expresionismo:

Movimiento estético que floreció en Europa, en especial en el área alemana, en el primer cuarto del s. XX (entre 1905 y 1925) y que se caracterizó por la expresividad anímica y subjetiva del arte, como reacción frente a la sensorialidad del impresionismo y el positivismo de fines del siglo XIX. La música expresionista se caracteriza por una gran tensión expresiva, a menudo teñida de pesimismo. Sus compositores más representativos son los miembros de la llamada escuela de Viena (Schönberg, Berg y Webern).

Futurismo:

El futurismo fue uno de los principales movimientos de vanguardia en la Europa del Siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien redacta el Manifiesto du Futurisme, y lo publica el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de París.

Este movimiento buscaba la ruptura con las tradiciones artísticas del pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Intentó enaltecer la vida contemporánea, esto por medio de dos temas principales: la máquina y el movimiento. El futurismo recurría a

⁵⁴ “Yolanda Sarmiento” 21 de febrero del 2012 tomado de : <http://www.yolandasarmiento.com/richard-wagner-1813-1883-tristan-und-isolde/>

cualquier medio de expresión; artes plásticas, arquitectura, poesía, publicidad, moda, cine y música; con el fin de construir de nuevo el perfil del mundo.

Los primeros trabajos futuristas en el campo de la música empezaron en 1910, mismo año en que se firma el Manifiesto de los músicos futuristas. Los principales compositores futuristas fueron Francesco Balilla Pratella y Luigi Russolo.

MÚSICA MODAL POPULAR

Surgen tendencias más acordes a los idealismos y pensamientos del pueblo, así como el comienzo de nuevas combinaciones musicales en tonalidades y tempos.

MÚSICA DEL REALISMO SOCIALISTA

El realismo socialista es una corriente estética cuyo propósito es llevar los ideales del comunismo al terreno del arte. Fue la tendencia artística predominante durante gran parte de la historia de la Unión Soviética, particularmente durante el gobierno de Iósif Stalin.

Las corrientes vanguardistas eran vistas como un natural complemento para las políticas revolucionarias; en las artes visuales florecía el constructivismo y en poesía y música se elogiaban las formas no tradicionales y vanguardistas, como el caso de la ópera atonal “La nariz”, de Shostakovich, basada en el relato homónimo de Gógol Sin embargo, esta situación no tardó en generar críticas de algunos elementos del Partido Comunista, que rechazó estilos modernos como el impresionismo, el surrealismo, el dadaísmo y el cubismo, debido a los principios subjetivistas que subyacían a ellos (el subjetivismo chocaba frontalmente con la aspiración objetiva del materialismo dialéctico) y a los temas que trataban (el realismo socialista sólo consideraba relevantes los temas relacionados con la política y los trabajadores).

El realismo socialista fue, en cierto modo, una reacción contra los estilos burgueses anteriores a la revolución, convirtiéndose en política oficial del Estado en 1932 al promulgar Iósif Stalin el decreto de reconstrucción de las organizaciones literarias y artísticas.

IMPRESIONISMO (1860–1940)

El Impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del XX sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el Impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el Impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel.

Cada época tenía sus diferentes estilo y formas de hacer música, al igual que en cada época resalta un determinado grupo de instrumentos ya sean estos de cuerda, de viento o percusiones uno de los tantos que existen que han sido creados por el hombre, también podemos decir que la música a través de los años ha formado parte del hombre y es considerada como una forma de expresión artística con la cual se pueden expresar diferentes sentimientos, como dolor, amor, nostalgia, entre otros.

La música es también propia del ser humano he ahí la frase “de poetas, músicos y locos todos tenemos un poco”⁵⁵ ya que a todo mundo le gusta cantar simplemente escuchar una pieza musical ya sea esta una ópera o simplemente ritmos más populares y que se encuentran de moda como, pop, rock, salsa, etc.

⁵⁵ Frase Popular

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL PASILLO

El *pasillo*

Antecedentes

A continuación se realiza un recuento histórico sobre la presencia del *pasillo* en el país, basado en el amplio estudio de Pablo Guerrero, Wilma Granda, historiadores ecuatorianos, y otros estudiosos que han realizado un valioso aporte a la identidad sonora del Ecuador.

El *pasillo*, baile y canción mestiza, surgió en el segundo tercio del siglo XIX en los territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva Granada (Ecuador, Colombia y Venezuela). Existen varias teorías sobre su nacimiento pero la que tiene mayor acogida es la que se deriva de una adaptación del vals europeo en la que se modifican sus silencios y se acelera el ritmo conservando su misma forma ternaria del 3x4 pero al revés.

A partir del *pasillo* de baile surgió una versión cantada que dio como resultado lo que hoy se conoce como *pasillo canción*. En la actualidad, salvo pocas excepciones como la canción “Alegrías” del compositor ecuatoriano Inocencio Granda, en el Ecuador permanece el *pasillo canción* de movimiento moderado y tonalidad menor.

Informaciones y testimonios de antiguos cronistas y viajeros que visitaron Ecuador; además de varias investigaciones realizadas por músicos ecuatorianos coinciden en que el *pasillo* no era parte de los ritmos mestizos y nativos que se bailaban y escuchaban en la etapa colonial.

Antes de la transposición al proceso republicano, en el país se conocían y practicaban algunas danzas europeas como el vals, la cuadrícula, contradanza, el minué, paspié y se sumaban los fandangos y “bailes sueltos” de clara firmeza regional: costillar, sanjuanitos, toro rabón, amorfino y por supuesto el yaraví, canción indígena adaptada por los mestizos.

Los primeros ritmos mencionados eran bailados por las personas que se esforzaban por parecerse a la aristocracia europea; sin embargo eran los “tonos nacionales” los más difundidos que se escuchaban y producían en clases intermedias y en los estratos bajos.

William Benet Stevenson, uno de los testigos que tuvo estancia en la ciudad de Guayaquil y Quito en los años 1808 y 1810 respectivamente, menciona que el vals, rell, minué y la contradanza eran los bailes más practicados por las clases opulentas, además agrega que el baile era una de las distracciones favoritas de la población y que, por lo general, se lo hacía como imitación del bolero español. Por último, sugiere que las serenatas al pie del balcón eran muy comunes para los mestizos asimismo que entre sus gustos musicales estaba la música con aires melancólicos.

LA PRESENCIA DEL PASILLO EN EL ECUADOR

El Ensayista e historiador ecuatoriano Alejandro Andrade Coello sostiene que el *pasillo* fue introducido en Quito por dos agregados diplomáticos colombianos entre los que se hallaba el poeta Rafael Pombo, en el último tercio del siglo XIX, bajo el gobierno de Ignacio de Veintenilla (1828-1908). Los primeros compositores ecuatorianos de este género fueron los quiteños Aparicio Córdoba con la obra “Los bandidos”, Carlos Amable Ortiz (1859 -1937) y un joven de apellido Ramos, autor del célebre *pasillo* “Ayes del Amante”.

Si bien no se conoce los documentos en los que se basó Andrade Coello para sus afirmaciones, según varios estudios, es razonable creer que el *pasillo*, se integraba a la música de salón dentro de los circuitos administrativos y políticos. Sin embargo, se establece que desde mucho tiempo antes debió ser parte del repertorio musical ecuatoriano, a través de las interpretaciones de las bandas militares y de los músicos populares.

En 1886, cuando el conservador José María Plácido y Caamaño presidía la República del Ecuador, y el general liberal Eloy Alfaro formalizaban sus campañas armadas, el periódico bisemanal El Comercio, insertaba una nota sobre los festejos de la despedida de inocentes en la capital. La crónica periodística referida - permite aseverar que el *pasillo* era ya un género popular entre los ciudadanos:

"El piano no dejaba inactivos a los que saben saborear las delicias de una danza o de un *pasillo*, en los que tantísimo se distinguen nuestras encantadoras quiteñas, que bailando no tienen rival en el mundo; y tuvimos la dicha de admirar prodigios de donaire, gentileza y gracia..."

(El Comercio, 1886).

El *pasillo* era considerado un baile popular en la ciudad de Quito que no se enmarcaba en el género de la pareja suelta sino al de pareja agarrada y se integra a los bailes de salón y piano.

La creación de un *pasillo* para las clases altas, rigió bajo el modelo europeo y la simulación del gusto por parte de la élite surgió como una alternativa de los músicos académicos enrolados a un naciente nacionalismo. Se intenta con gran entusiasmo competir en el viejo continente, sin embargo, desde principios del siglo XX, estos músicos recrean aportes y percepciones que confluyen en un *pasillo* académico o elaborado que plantea innovaciones absolutamente válidas y anticipatorias a lo establecido como vanguardia en posteriores músicos latinoamericanos.

Según Wilma Granda en su libro "*El pasillo identidad sonora*"⁵⁶ indica que los sectores populares a la par que las élites construyeron un *vals-pasillo* que asume la música autóctona como resistencia de sectores subalternos que se inscribían al estatus de

⁵⁶ GRANDA, Wilma "*El pasillo: Identidad Sonora*" ,Edición Conmusica, Quito –Ecuador 2004 p. 26

civilidad impuesto por las clases altas. Pero en el tiempo libre, en la intimidad o en las fiestas populares, es decir, cuando se sienten libres de la represión, nace el *pasillo* popular como producto del ámbito más autónomo del imaginario: y se da la asociación de la música y los sentimientos.

De acuerdo a varias partituras analizadas por musicólogos e historiadores ecuatorianos, en el Ecuador existe la siguiente subdivisión general de tipos de *pasillo*: “*pasillo bailable, pasillo canción y pasillo de reto*”⁵⁷

El *pasillo de reto* en especial es considerado como una expresión de los subordinados que se realizaba antes de momentos importante para la comunidad como cosechas, festejos colectivos. Era el discurso de los priostes para sancionar el comportamiento no aceptado por la comunidad y la oportunidad para invertir la relación de poder, ya que, casi siempre los mencionados en la canción y retados eran los poderosos del pueblo.

Un ejemplo de este *pasillo* es “Doña Petita Pontón” (*pasillo* anónimo, 1890-1900):

“Una señora Petita Pontón, la mujer

De Don Tiburcio Simplón, ya no tiene

Dientes se anda tambaleando, pidiendo

Que yo le quiera así

Ay señora calle, calle, cállenlo me diga

Por dios, se me descompone

El magín, la paciencia sale de mí.....”⁵⁸

⁵⁷ Se le considera un *pasillo de reto* a aquel que posee un discurso grotesco, mal hilvanado que es transmitido de prioste a prioste. Enaltece y pondera la bondad del santo patrono y , posteriormente , se constituye en critica grosera contra los vecinos

⁵⁸ GRANDA, Wilma “*El pasillo: Identidad Sonora* ” ,Edición Conmusica, Quito –Ecuador 2004, p. 43

En un álbum de recortes periodísticos de 1911, Pablo Guerrero en su libro “*El pasillo en el Ecuador*” afirma que encontró un comentario que da cuenta del pasillo, aun como música de salón:

"Hemos vivido ahítos de música estropeada, callejera, de un mal gusto exquisito (perdón por la paradoja), como el valse “Leonor” que suele cautivar en ciertos salones, el pasillo “Aguarica”, que hace las delicias de muchas reuniones burguesas, *las Gotas de sangre en el alma, el Amor marchito, el valse Isabel, el Adiós Quito y la ristra de tristes bambucos* y pasillos que todavía ejecutan con placer las bandas militares..."

LA ESTRUCTURA MUSICAL DEL PASILLO

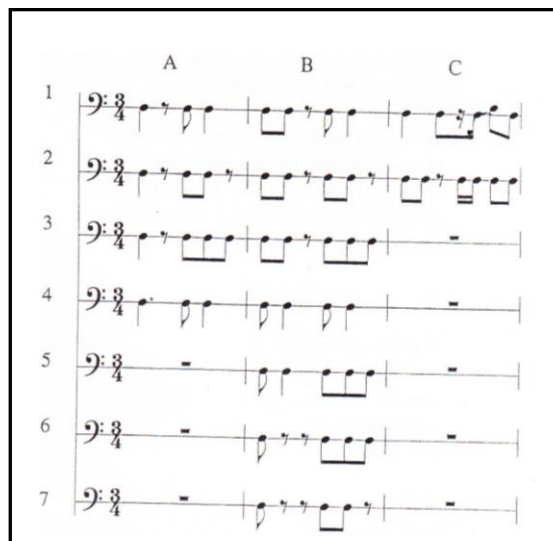
En el análisis musical, la estructura del *pasillo* responde a la forma A-B-A y sus posibilidades. La introducción, si se presenta, consta de 4, 8 o 12 compases, que generalmente están en tonalidad menor.

En la primera parte del pasillo se presenta el tema de la tonalidad menor (es importante indicar que en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del XX, se componían tantos *pasillos* en tonalidad mayor, como después se lo haría en tonalidad menor).

En la segunda parte del *pasillo* se presenta una modulación a mayor, Enrique Espín Yépez es considerado el introductor del movimiento allegro, pero según Pablo Guerrero los *pasillos* con esta característica existían mucho antes de la época de Espín. Cabe recalcar que en los *pasillos* antiguos se utilizaba como recurso, el cambio rítmico en la segunda parte, lo cual provocaba un aparente cambio de tempo.

Según Luis Moreno se introdujo la costumbre de terminar los *pasillos* con un acorde fuerte en el segundo tiempo, al modo que se lo hacía con las “mazurcas” que prolongaban su armonía al segundo tiempo.

Formulas rítmicas con que se acompañan al pasillo

Pasillo⁵⁹

ETIMOLOGÍA DEL PASILLO

Existen varias investigaciones que dan cuenta del origen del *pasillo* y establecen que ha pasado por un sistema de modificaciones y ha sido constantemente enriquecido por grandes músicos, compositores e intérpretes, que resaltaron la belleza de muchos poemas convertidos en canción.

A continuación se hará referencia a la obra de Pablo Guerreo, gran historiador que ha recolectado varias investigaciones en base al nacimiento del pasillo, acompañado de algunas acotaciones, realizadas por Wilma Granda en su libro “*El Pasillo Identidad Sonora*”.

La etimología del término *pasillo* (en contadas partituras consta *pacillo*) es un aspecto que preocupa a diversos autores. El padre José María Vargas y el profesor de Educación Musical Jaime Naranjo consideran que el nombre del género surgió durante las

⁵⁹ GUERRERO, Pablo, “*Enciclopedia de la Música Ecuatoriana*”, tomo II CONMUSICA, Quito-Ecuador, 2004-2005.p1091

celebraciones de los “pases del niño”, y que del término “pase” aparecería la palabra *pasillo*. Esa tesis es inaceptable, no solo por la distancia temporal en que le ubican, siglo 1500-1600, sino también por el contenido, los “pases del niño” nada tienen que ver con el *pasillo*, ni en sus textos, ni en su música.

Varios historiadores señalan que *pasillo* quiere decir: baile que se ejecuta con pasos cortos y movimientos rápidos. Esto deriva en la conclusión de que el género fue primero una danza y que su nombre se desprendió de su modalidad danzaría y posteriormente asumió características de canción.

Una de las teorías más aceptadas con respecto a las raíces del *pasillo* es la que se lo concibe como variante de los vales europeos —*el walzen (vals alemán)* que significa “dar vueltas bailando” y el *Lander (vals austraco)* que se introdujeron en América a principios del siglo XIX.

El *vals* fue una danza que alcanzó difusión universal. Este ritmo en 3/ 4 que se apoderó de toda Europa; nació en la parte central del continente en el siglo XVIII y se introdujo en los salones de la aristocracia en donde se convirtió en la danza romántica preferida.

Al llegar a América, el *vals* se integró al repertorio de las clases dominantes y populares. Aquí se distanciaba del *vals* europeo original, enriqueciéndose de contexturas americanas y de la expresión rítmica de nuestro pueblo.

Ciertamente, el *vals* era el favorito de la aristocracia americana, pero las creaciones de los compositores de este grupo socioeconómico estaban dentro de los cánones y moldes europeos, sin darles mayor contenido ni variación.

Con el tiempo surge el *vals* criollo que tenía un sentido de identidad y se diferenciaba del tradicional, ya que era alimentado por los músicos de estratos bajos y medios.

El *pasillo* tardó en tener una estructura identificable y ganarse su sitio como género definido. Con esta base se habla que el género surgió, en forma definitiva, a partir de la quinta década del siglo pasado, aproximadamente.

Es razonable creer que el vals fue uno de los ritmos que dio configuración al pasillo, sobre todo al bailable, pero es innegable el aporte que este género recibiría en nuestro país y la gran acogida de la que gozó y goza, convirtiéndose así en el género representativo ecuatoriano por excelencia.

En conclusión, estas investigaciones han aportado a la construcción de una identidad nacional sonora y un enriquecimiento a la cultura musical del Ecuador no solo en el género del *pasillo* sino en muchos géneros autóctonos.

EL PASILLO COMO GENERADOR DE IDENTIDAD

El *pasillo* cae en el sentido de identificar a un país y ser un género musical con el que muchos individuos se identifican por sus letras su armonía y muchos aspectos que conforman esta expresión musical.

Antes de realizar un análisis del pasillo como generador de identidad en primera instancia se debe entender el concepto de identidad, la funcionalidad de la misma y las diversas características del mismo, que muchas veces es confundido con el concepto de cultura, que a pesar de ser distintos se interrelacionan entre sí.

QUÉ ES LA IDENTIDAD

“La identidad, definida desde la psicología, se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo, tratándose de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio”⁶⁰

Hablar de identidad es referirse a la compleja pregunta “¿quién soy?”. La formación de identidad es un proceso que se da en un momento determinado de la vida de una persona, cuando se quiere pertenecer y representar a algo mediante un proceso de

⁶⁰ CARRIER, Hervé, “*Culturas: Nuestro Futuro*”, Edición Pontificia Universidad Católica del Ecuador , 1988, pag: 67

convivencia con los demás. Existe la identidad personal, pero también se habla de la identidad grupal o cultural

El término identidad proviene del latín *Identitas* que hace referencia al conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad, siendo éstos los que caracterizan a un sujeto o a la colectividad frente a los demás”.⁶¹

La identidad se refiere a la historia de vida, influenciada por aspectos predominantes de una época determinada. Es así que, se comparten alegrías, tristezas, éxitos y frustraciones. De esta manera, al tener un elemento de identificación colectiva el individuo se siente orgulloso o, en algunos aspectos, decepcionado del espacio del que forma parte. Por ejemplo las comunidades indígenas que se sienten orgullosos de su identidad ya que es el resultado de una historia llena de sabiduría, amor por el prójimo y por la naturaleza.

La identidad se construye y reconstruye dialécticamente, no se expresa con contenidos inamovibles, uniformes, estáticos, sino que por el contrario muestra contenidos contradictorios a los cuales los hombres buscan dar coherencia dentro de su propia racionalidad.⁶²

La identidad de un pueblo se basa en sus costumbres, tradiciones, arte y música, una variedad de construcciones y representaciones simbólicas que mediante un proceso histórico desembocan en el “yo soy o nosotros somos”.

Para reconocer una identidad es importante reconocer la diferencia, Patricio Guerrero afirma que “la comunicación simbólica con los otros, es mediante una completa interacción con los individuos en donde se puede reconocer lo propio y lo ajeno y lo que afianzara de mejor manera ese sentido de pertenencia a algo”.⁶³

⁶¹ Idem 75

⁶² GUERREO, Patricio. “*El saber del mundo de los cóndores, Identidad e insurgencia de la cultura andina*”, Ediciones Abya –Yala. Quito-Ecuador 1993. Pag.21

⁶³ GUERREO, Patricio, “*La cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*”, Editorial Abya Yala, Quito 2002”, p 102

Se deba aclarar que la identidad es una construcción discursiva, en este caso, el decir lo que soy y a donde pertenezco y tener como base una construcción simbólica concreta.

La identidad cumple la función de sentido de pertenencia del individuo o una determinada colectividad, ayuda al individuo a crear diferencias simbólicas y a reconocerse como un sujeto que pertenece a una comunidad frente a los otros. (Locativa)

En base a la identidad se define el comportamiento de un individuo frente a los demás, ya que actúa en base a lo que es y de donde procede, esta característica es variable porque el individuo aprende a reconocer los diferentes espacios y a adaptarse a ellos. (Selectiva)

(Integrativa) tiene que ver con la función de la memoria colectiva es decir adaptar los hechos del pasado al presente y de esa manera construir un futuro teniendo como base la existencia de algunos elementos que le han permitido ser lo que es, de esta manera podremos decir que se logra una valoración de sus “raíces”

CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD

La identidad es relativamente duradera, puesto que está sujeta a la construcción y reconstrucción relativa, es decir, cambiante con base en la coyuntura de un pueblo, estado o nación pero siempre teniendo una determinada continuidad.

Son construcciones dialécticas: que se encuentran cargadas de historicidad, por ello son cambiantes.

Reconocimiento social: la identidad debe ser reconocida por el “otro” porque brinda la posibilidad de ser reconocido como distinto.

Contemporáneas: al estar sujeto al condicionamiento histórico se torna atributo tanto de las sociedades tradicionales como de las modernas, es decir que el pasado se convierte en un referente para la construcción del futuro.

Son fuente de sentido de un grupo: representa la manera en que un grupo valora las diversas dimensiones de su ser y estar en el cosmos, el mundo y la vida”⁶⁴

EL PASILLO: LA IDENTIDAD DEL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO

La identidad es diversa, unidimensional y múltiple, ya que el individuo puede contener varias identidades simultáneamente en base a las que logra formar su “ser”. Además es fragmentada porque logra entrelazar a los individuos con varios conjuntos de actores sociales, y diferenciada puesto que al pertenecer a cada sujeto o formar parte de un conjunto mayor se afirman las propias especificidades que facilitan a las personas la diferenciación con los demás.

Es así que surge el *pasillo* como un género musical que identifica a una colectividad o más bien que una colectividad se siente parte de él, además de sentirse parte de otros géneros musicales.

El *pasillo* ha pasado por un largo proceso histórico y fue enriquecido por diferentes ritmos autóctonos y por la literatura de grandes poetas ecuatorianos.

Así, se define al *pasillo* como la expresión de la historia contada y vivida por los mismos ecuatorianos. En base a encuestas realizadas en la ciudad de Quito varias personas se identifican con las distintas letras del pasillo, ya que en ciertos aspectos refleja su vida y acompaña sus estados de ánimo.

Es importante recalcar que

Las manifestaciones musicales están unidas a las condiciones culturales, económicas, sociales e históricas de cada sociedad. Para poder comprender un tipo de música en concreto es necesario situarlo dentro del contexto cultural en el que ha sido creado, ya

⁶⁴ Ídem 106

que la música no está constituida por un agregado de elementos, sino por procesos comunicativos que emergen de la propia cultura.⁶⁵

Es así que el *pasillo* y la música en general tiene como finalidad la expresión y creación de sentimientos, también la transmisión de ideas y de una cierta concepción del mundo.

El *pasillo* goza de una gran memoria colectiva y a través de los años ha sido enriquecida con una variada historicidad de las distintas épocas por las que ha pasado, distintos años en los que varios poetas le cantaban al amor, al olvido, a los maltratos de una sociedad que se juzgaba como desigual.

Este género musical ha sido identificado como lúgubre y, por ende, mucha veces se califica a las personas que gustan de este género como sombríos, tristes, inclusive suicidas.

El *pasillo* es considerado como un género musical que vive el amor de una manera distinta, con exageraciones en ciertos momentos, es amar de tal manera que se puede morir por ello, no una muerte literal pero, sí de la expresión lírica y armónica. El *pasillo* representa a las personas que gustan de expresar el amor a su madre, el cariño que puede sentir por la ciudad que lo vio nacer, además de la más grande expresión de amor por su compañera de aventuras, llantos y alegrías es así que logra sentirse identificado con el sentimiento ecuatoriano.

Es gratificante escuchar varias interpretaciones de *pasillos* realizadas por artistas extranjeros. Es sentir que un pedazo de Ecuador está presente en el corazón de otras personas, que es reconocido y respetado gracias a una gran composición musical que identifica el sentimiento de este país, es el caso del *pasillo* “Sombras”. (Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras).

⁶⁵ Jorge Lavín García, “Notas para un estado del arte de los estudios sobre música desde las ciencias

sociales” 23 de febrero del 2012 tomado de <http://es.scribd.com/doc/72196071/La-Construccion-de-La-Identidad-Juvenil-a-Traves-de-La-Musica>

Actualmente, la forma de vivir el *pasillo* se puede catalogar en dos, la primera determinada como la “cultura pasillera”, que anteriormente practicaba las serenatas al pie de un balcón y los “pasilleros” modernos quienes llenan conciertos, corean canciones, ellos se identifican de mejor manera con esta expresión artística

El otro grupo de personas que si bien no llenan coliseos conocen sobre la existencia de este género y han escuchado algunas canciones y se dejan cautivar por el sentimiento desgarrador de sus letras. En este aspecto el *pasillo* es un fragmento de identidad de las personas que se ven representadas por otras maneras de expresión artísticas.

Hay que mencionar en este aspecto a los migrantes ecuatorianos que al estar lejos del país se identifican más con este género musical, ya que es como volver a escuchar la historia de su país.

El *pasillo* es importante para la sociedad ecuatoriana porque ha logrado sobrevivir a los estragos del mercado y no se ha convertido en una industria musical que deja de lado la historia identitaria de un pueblo o una nación.

El *pasillo* se ha mantenido vigente, según Paco Godoy, porque “forma parte de la identidad ecuatoriana y nos pertenece, porque en este país se ha enriquecido con la belleza de sus paisajes y mujeres , porque aquí se lo canta con todo el shungo y porque cuenta las historias de los ecuatorianos , también de la gente de afuera que se ha sentido atrapado por esta expresión de sentimiento puro y posiblemente siga vigente muchos años más porque un arte que ha sido creado con tanto amor y con tanta técnica musical no puede desaparecer puesto que sería negar nuestra identidad , nuestras raíces ”

CAPÍTULO IV

“MIRADA DESDE EL CORAZÓN”

EL DOCUMENTAL

El registro de actividades diarias realizadas por una sociedad, son consideradas como el nacimiento del documental, los primeros films proyectados por los hermanos Lumiere (28 de diciembre de 1895) basados en tomas de la vida cotidiana que refleja el estilo de vida de la época.

El documental es un género que apela a las realidades de una determinada sociedad y nace como una necesidad de preservar los acontecimientos importantes de la vida. La unión Mundial de Documentalistas definió al documental de la siguiente manera:

Todos los métodos en grabación de celuloide, de cualquier aspecto de la realidad, interpretados por filmaciones de los hechos o por una sincera y justificable reconstrucción de los mismos, que interesen ya sea a la razón o a la emoción, con el propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión humana, planteando problemas verdaderos así como las vías para resolverlos en el campo de la economía, la cultura, y las relaciones humanas (Sel, 2004:121) ⁶⁶

El género documental se basa principalmente en la recolección de datos, documentos verificables, de ahí su nombre, además de la realización de entrevistas a personas expertas en el tema tratado y también de aquellas que puedan dar alguna referencia correspondiente al mismo.

Si bien es cierto la realización de un video documental requiere de la creatividad del productor éste no se basa en una invención puesto debe reflejar una realidad específica distinguiéndose así de la ficción, Erick Barnow sostiene que:

Los verdaderos documentalistas sienten pasión por lo que encuentran en las imágenes y en los sonidos, que siempre les parecen más significativos que todo cuanto puedan

⁶⁶ SEL, Susana, “La Dimensión Política en los estudios sobre cine”, en Sel Susana(comp.), *Cine y Fotografía como intervención política*, Prometeo-Buenos Aires,2007). Tomado de LEÓN Christian,, , Primera Edición ,La Caracola Editores, Quito-Ecuador 2010 p.38,39

inventar .Esos documentalistas pueden servir como agentes catalizadores; no son inventores⁶⁷

En los últimos años, el género documental, ha tenido un gran desarrollo debido al surgimiento del formato de video y la televisión, específicamente de canales que en su formato esta la transmisión netamente de documentales.

Los avances tecnológicos han contribuido mucho al crecimiento de los trabajos audiovisuales puesto que con pequeñas cámaras y con una gran variedad de formatos se pueden realizar trabajos de calidad y con presupuesto no tan amplio.

El documental se distingue de otros géneros fílmicos en varios aspectos, uno de ellos es que en su mayoría no utiliza actores ni crea escenario para las grabaciones, las personas que aparecen en escena son individuos que cuentan sus historias de vida, aunque actualmente algunos documentalistas incluyen pequeñas actuaciones para llegar al público receptor de mejor manera, esto da como resultado un género híbrido conocido como: docu-drama, una mezcla de documental y drama.

En el documental importa más la historia que será contada que la manera en como la concibió el realizador, por eso es importante la elaboración del guion que servirá como una guía de grabación y brindará una mejor estructuración al proyecto, teniendo en cuenta que el documentalista siempre debe prever cambios en la grabación por distintos motivos que pueden darse durante la grabación.

Es así que existen trabajos en formatos caseros a nivel de audio y video como el realizado por Pablo Guerrero con su documental con fines pedagógicos titulado: *“El pasillo en el Ecuador”* que cuenta la historia del pasillo en un formato narrativo pero que carece gran impacto visual.

Los registros sobre presentaciones de pasillos y pasilleros que se encuentran en la web no cuentan con la calidad que caracteriza a los documentales, por esto, la presente tesis

⁶⁷ Ídem p.39

realiza una completa construcción de la narración audiovisual priorizando la calidad de imagen y video.

Para la grabación del documental “*Mirada desde el Corazón*” se utilizó una cámara profesional Sony HVR - Z1, el formato fue NTSC estándar con una relación de aspecto de 16:9 en mini DV, el proyecto se realizó en formato estándar por la factibilidad de digitalización del material grabado.

Todas las imágenes que fueron registradas como: conciertos, entrevistas, tomas de paisajes, dramatizados, en su mayoría se enmarcaron en un contexto apegado a la realidad del *pasillo* frente a la sociedad ecuatoriana.

EL DOCUMENTAL COMO INSTRUMENTO

En los últimos años la sociedad en la que vivimos ha venido sufriendo varios cambios, uno de ellos ha sido la notable transición de la utilización del lenguaje escrito hacia una nueva cultura de la imagen dentro de las cuales sobresalen el cine, el video, en fin el ámbito multimedia.

La imagen en movimiento, se vuelve muchas veces más fácil de interpretar por los individuos, Sartori afirma que con el pasar de los años los sujetos se han convertido en unos “Homo Videns”, es por esta razón que se eligió realizar un producto audiovisual basándose en el género documental para poder acercar a la gente la realidad del *pasillo* ecuatoriano frente a la sociedad.

Martín-Barbero afirma que la sociedad actual se enfrenta a un ecosistema comunicativo conformado, no por las máquinas o los medios, sino por la hegemonía de lenguajes

audiovisual sobre el tipográfico, que desordenan y remodelan las formas de adquisición del saber y del conocimiento⁶⁸

A pesar del gran desarrollo de los medios de comunicación y de nuevas maneras de expresión como las distintas redes, estos temas de identidad y cultura que deben tener un gran significado de importancia para los ecuatorianos, no han sido lo suficientemente difundidos.

“Mirada desde el Corazón” transmite el mensaje de identidad, intenta recordar al espectador qué es lo que, en un plano musical, lo define como ecuatoriano. Además, evidencia un registro histórico musical desde finales del siglo XIX y que ha sufrido una variedad de cambios hasta llegar a la época actual, pero que mantiene la esencia sentimental de aquellos años.

El pasillo además de su emblemática expresión realizada a través de su letra, basa su emotividad en la armonía de sus canciones. Este fue otro de los motivos por los que se eligió el documental, el llegar a la gente en base a imágenes, canciones y expresiones de algunos entrevistados que denoten un cúmulo de sentimientos propios del ser humano que no son palpables pero son comunes para el entendimiento de los individuos.

El presente documental se establece como un instrumento de comunicación que servirá como un aporte al continuo surgimiento de individuos que están en un proceso de reconocimiento y difusión cultural en distintos ámbitos, uno de ellos: la música. Además para que sea considerado como un documento de información histórica.

⁶⁸MARTÍN BARBERO, Jesús. *“Comunicación-Educación: coordenadas, abordajes”*, tomado de MENDEZ, Xavier, VIERA Andrés, *“Video documental sobre la nacionalidad Cofán en la provincia de Sucumbios - Ecuador: cosmovisión y conservación”*, Universidad Politécnica Salesiana, Quito Ecuador. P. 52.

LA REALIZACIÓN

Al igual que otros géneros cinematográficos, el documental también tiene un proceso de concepción que dará como resultado un buen producto final. Es así que deberá estar sometido a las siguientes etapas:

- Preproducción
- Producción
- Postproducción

PREPRODUCCIÓN

Esta es la etapa más importante de la realización del video documental, aquí es donde se direcciona el mismo y se establece la idea básica de lo que se quiere mostrar, se diseña un plan de rodaje que en el transcurso de las grabaciones puede estar sujeto a cambios.

En el caso de “Mirada desde el Corazón” el tema principal desde un inicio fue el contar la historia del *pasillo* ecuatoriano, sus antecedentes y transformaciones rítmicas y sonoras, a través de sus propios intérpretes.

En esta etapa se manejó la investigación bibliográfica como principal herramienta para tener una conceptualización clara de lo tratado en el tema, también se realizó un sondeo hacia la gente que ayudó en todo el proceso de preproducción. En las encuestas realizadas se plantearon preguntas en base a los sentimientos que genera el *pasillo* al ser escuchado por las personas y la identificación de este género musical como parte de la cultura e identidad. Las preguntas que se realizaron a las personas en su mayoría jóvenes, hombres y mujeres, constan en el Anexo 1

En base a distintos factores como posibles entrevistas y la obtención de tomas para graficar el documental, se estableció que el formato para el rodaje debía ser un “DOCUMENTAL TESTIMONIAL” acompañado de locución en off que se encarga de ser el hilo conductor tanto en la parte de entrevistas como en las imágenes que serán utilizadas en el momento de la edición del producto.

Se estableció un posible grupo de personas para ser entrevistadas, esta selección se la realizó en base a la trayectoria musical, influencia en el género y por el aporte conceptual que le podrían hacer al documental.

Trio Colonial
Hermanos Nuñez
Trio Las Tres Marías
Consuelo Vargas
Carlos Grijalva
Juan Fernando Velasco
Paulina Tamayo
Paco Godoy
Hermanos Miño Naranjo
Jaime Torres

Después de este proceso de selección de posibles entrevistados se trabajó el guion como base del rodaje de *“Mirada desde el Corazón”*.

El guion es la base de la estructuración del producto en sí, en este se fundamenta el relato cronológico que posteriormente será plasmado en imágenes y audios.

En esta etapa se establecieron los diferentes lugares de grabación, planos sugerentes, tiempos, locución y uno de los elementos más importantes: las posibles preguntas a los

entrevistados para así captar el aspecto conceptual y emotivo del *pasillo* expresado en sus opiniones.

El guion servirá como la guía técnica para realizar el montaje de imágenes para la estructura del video documental. (Anexo 2)

Establecer alianzas para realizar las grabaciones fue fundamental, en este sentido se contó con el apoyo de la productora “Documencia” y de uno de sus productores Xavier Méndez quien prestó sus equipos de filmación para el rodaje del documental.

Cámara profesional Sony HVR - Z1

Micrófono Shure PG 58

Micrófono Profesional Senheizer (Boom)

Fue de mucha ayuda observar varios documentales extranjeros, pero que tenían un trasfondo similar al pretendido en “*Mirada desde el corazón*”, además del mencionado trabajo de Pablo Guerra reconocido historiador ecuatoriano, todo esto para lograr un mejor manejo visual y de proyección frente al público receptor.

PRODUCCIÓN

En esta etapa realizó el rodaje de lo establecido en el guion, tomas de la ciudad de Quito realizadas en diferentes planos, la grabación de eventos musicales como el realizado el 14 de octubre del 2011 denominado “Voces de oro”, además de otros eventos efectuados en la casa de la cultura en los cuales se resaltaba la interpretación del *pasillo*.

Las distintas entrevistas se realizaron en las viviendas, lugares de trabajo, conciertos todo esto en base al siguiente plan de rodaje:

Orden	Escena	Locación	Entrevistados/Actores /Interpretes	Planos sugeridos
1	13	Paisajes de Quito		Paneos, Zoom Out, Zoom in
2	2	Lugares de Quito	Gente en la acera y paisajes	Paneos , PG
3	5	La ronda	Pareja Bailando Pasillo	PP,Tilt dow ,PG
4	4	Sala casa	Paco Godo y	PP,PD
5	7	Ágora Casa de la Cultura	Concierto de pasillos	PP,PG
6	5	Coliseo Rumiñahui	Concierto de pasillos Voces de Oro	PP,PG
7	8	Sala casa, Estudio de grabación	Danilo Miño, Carlos Grijalva, Tres Marías	PP,PG,PA
8	8	La ronda	Actuación	PD,PP
9	9	Teatro Prometeo	Carlos Grijalva	PP,PG,PD
10	11	Sala casa	Persona toca el Piano	PP,PD
11	12	Alrededores Casa de La cultura	Personas entrevistadas	PP
12	16	Plaza Foch	Gente Caminando, Tomas de ambiente	Zoom in,out, Tilt Dow, PP
13	17	Centro de Quito, Universidad Salesiana	Gente en las aceras	PP.PD
14		Ñucanchi Peña	Prsentación de artistas, reacciones del público	PP,PD,PG

En el siguiente cuadro detalla las personas que fueron entrevistadas para el proyecto, las preguntas realizadas se encuentran en el Anexo3.

ENTREVISTADO	
DANILO MIÑO	DUO : HERMANOS MIÑO NARANJO
CARLOS GRIJALVA	ARTISTA ECUATORIANO
CONSUELO VARGAS	LOS REALES
PACO GODOY	MÚSICO ECUATORIANO
TRIO : LAS TRES MARIAS	
JAIME TORREZ	PSICÓLOGO

Se contó con el apoyo de material fotográfico específicamente de Julio Jaramillo y otros autores e intérpretes del *pasillo*, material cedido por Mario Godoy Aguirre (Anexo 4),

Además, se contó con el material audiovisual de la presentación del CD “Reflejos” de Carlos Grijalva, evento realizado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Asimismo, se consiguieron las aprobaciones para la utilización de tomas realizadas en el Coliseo Rumiñahui en el concierto “Con toda el Alma” de Juan Fernando Velasco, todo este material sirvió para darle mayor realce al documental.

POST PRODUCCIÓN

Luego de la digitalización de imágenes y un correcto ordenamiento de las mismas se procedió a realizar una etapa de pre visualización para seleccionar las imágenes que realmente servirían para el proceso de edición.

El trabajo se lo realizó mediante edición lineal⁶⁹ para lograr la correcta estructuración en su formato de DOCUMENTAL TESTIMONIAL, se lo editó en Adobe CS5.5 plataforma PC basándose en varias etapas como:

La conformación del video en base a los subcapítulos establecidos en el Guion toda esta primera fase se lo realiza a corte directo:

- Intro:

Animación realizada en After Effects CS5.5 que consta de los créditos de inicio como: nombre del productor, asociaciones, animación de la primera estrofa del pasillo “El alma en los labios” y el nombre del Documental.

⁶⁹ Esta forma de edición no permite cortar un fotograma de forma libre sin ningún orden, se sigue de forma secuencial la filmación.

- Origen del pasillo.

La historia del pasillo narrada en voz en off en base a los antecedentes históricos del pasillo acompañado de imágenes antiguas de la ciudad de Quito y distintas tomas previamente seleccionadas además del complemento conceptual de los entrevistados.

- El pasillo Identidad Musical Ecuatoriana

Se tomaron las imágenes en base a las respuestas obtenidas a los entrevistados, basándonos en las siguientes preguntas:

¿Por qué el pasillo es considerado como parte de la identidad ecuatoriana?

¿De qué forma transmite identidad el pasillo?

¿Por qué se da el sentido de identificación de un individuo con una determinada canción del género pasillo?

- El ambiente del pasillo

Este subcapítulo se basó en imágenes que en su mayoría poseen varia carga emotiva, es así que se monta dos escenas en las cuales hay interpretaciones *a cappella* de dos *pasillos* representativos para la sociedad ecuatoriano como lo son “Sombras” en la cual se alterna con imágenes del concierto “Con toda el alma ” y la canción “Tu y yo ”.

En este capítulo se cuenta con *vox populy* de varias personas, además, del montaje de un dramatizado aplicado distintos plugins para asemejar la imagen a la época XIX y XX .

- Julio Jaramillo

Este subcapítulo se lo maneja mediante transiciones de imágenes realizadas en After Effects , y con la locución que se mantiene como hilo conductor del documental.

- Perdurando en el Tiempo

La finalidad de este subcapítulo es mostrar la vigencia actual del *pasillo* frente a la sociedad ecuatoriana, intercalando tomas realizadas en conciertos, en el sector de la

plaza Foch y la Universidad Salesiana, esto complementado con imágenes de entrevistados que dan su punto de vista en base a la pregunta: ¿Cuál es el futuro del pasillo nacional?

- Final

Se intercalan imágenes de la interpretación del *pasillo* “Alegrías” en el concierto realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en donde se observa gente bailando pasillos y la ejecución instrumental por parte de Paco Godoy, finalmente entran los créditos con el fondo del pasillo mencionado anteriormente.

Se realizó la grabación de la locución guía que estuvo a cargo de Darío Toapanta que serviría para el montaje de la estructura del video, posteriormente este audio fue substituido por la locución definitiva trabajada correctamente en Adobe Audition.

En una segunda etapa se realizan varios ajustes en cuanto a color, se utilizaron transiciones y la correcta aplicación de distintos plugins de video en base a lo establecido previamente en el concepto del documental.

Por último se realiza todo el ajuste sonoro del documental, normalización de audios de entrevistas y de las distintas canciones que son utilizadas en el documental.

Las distintas animaciones del producto como son: introducción, subtítulos y las transiciones fotográficas de Julio Jaramillo las realizó el diseñador gráfico Cristian Ramón, después de haber establecido una temática gráfica del producto.

Cabe recalcar que el esqueleto del documental contó con la aprobación de Cristina Naranjo quien además realizaba distintas sugerencias al color, ritmo y sonido del producto.

La locución estuvo a cargo de Paola Giacometti, se decidió que la locución fuera una voz femenina para hacer un contraste con los entrevistados que en su mayoría son

hombres y segundo y para que la narración tenga fuerza emotividad y para que sea la encardada del hilo conductor del documental testimonial .

CONCLUSIONES

“*Mirada desde el corazón*” se estableció en el género documental pensando en este como un instrumento de comunicación que facilitara la difusión del pasillo Ecuatoriano frente a la sociedad, mediante la adecuada utilización de aspectos sonoros y visuales que caracterizan al video.

El elevar el concepto de identidad sonora, de lo que en ciertos ámbitos define al ecuatoriano fue el valor fundamental de este film, esto en base a la sensibilidad que se encuentra implícita en muchas de sus canciones las cuales son definidas como una exageración del romanticismo puro, pero que en muchos aspectos también apelan a la tristeza como expresiones propias de los muchos sentimientos del hombre.

En base a todas las experiencias recogidas se concluye que hay ciertos momentos en que la juventud actual bombardeada por la industria cultural llega a obviar sus raíces, en el ámbito sonoro son fácilmente influenciables por ritmos extranjeros y llegan inclusive a ignorar a los ritmos y géneros que son considerados como autóctonos.

Los compositores e intérpretes del *pasillo* y de los varios ritmos ecuatorianos reclaman su espacio de difusión en los medios, ellos aducen que los medios de comunicación como instrumento han dilucidado la importancia de los géneros nacionales, ellos han sido los culpables de dicha omisión cultural en base a que los ritmos nacionales no generan mayor cantidad de ingresos económicos para los medios y por tal motivo no se realiza una correcta difusión de los mismos.

El desarrollo del documental es un compromiso que servirá como aporte hacia el reconocimiento de nuestra identidad sonora, realizando un enfoque en la juventud actual, puesto que son ellos quienes generan los diferentes espacios donde se desarrolla nuestra música.

Se puede decir que el pasillo no desaparecerá con el pasar del tiempo, puesto que en el transcurso de los años por ser un elemento cultural se ha ido reinventando y enriqueciendo de nuevas expresiones musicales gracias a grandes músicos Ecuatorianos

que han realizado una ardua labor por preservar la variedad de ritmos nacionales que nos representan.

Un claro ejemplo de lo mencionado es el trabajo realizado por Juan Fernando Velasco, Los Hermanos Núñez, Carlos Grijalva y un sinnúmero de artistas contemporáneos que rinden un homenaje al *pasillo* y a los varios ritmos representativos del país.

Además, la composición musical de estos géneros también han entrado en un proceso de reconstrucción como lo demuestra el Quiteño “Cristian Mejía” quien ha agregado al pentagrama nacional el pasillo “Tarde o Temprano”, que pese a ser una composición contemporánea mantiene la esencia de lo que expresan muchos de los pasillos considerados como clásicos que es la expresión incondicional del amor hacia la mujer, paisajes, entre otros.

RECOMENDACIONES

- El *pasillo* debe ser acercado hacia la sociedad, esto mediante un adecuado proceso de difusión mas no de imposición, no se puede pedir que todos amen el pasillo y que se vuelvan fanáticos de sus letras y armonías, más si se puede logra que el pasillo entre en un ámbito de valoración propia de los ecuatorianos por toda la carga histórica que nos transmite, además se ser la expresión de todo lo que representa el ser Ecuatoriano
- Es cierto que los aspectos sociales que forman parte de la convivencia del ser humano con el pasar del tiempo han ido tomando relevancia, pero hace falta realizar más estudios de la sociedad y sus instrumentos de expresión, tomando a la música como ejemplo, para así lograr ese re-encuentro identitario que nace como contraposición a lo comercial.

BIBLIOGRAFÍA

ALSINA RODRIGO, Miquel, *“Los modelos de la comunicación”*, Editorial Tecnos, Madrid-España, 1995

AVILES, David, CAZAR, Diego *“La identidad musical de Quito”*, Signos Creativos , Octubre 2005

BAYLON, Christian, XAVIER, Mignot *“La comunicación”* Editorial Cátedra , Madrid-España, 1996

BELTRAN, Luis, *“Ritmos musicales del Ecuador”*, 10 de enero del 2012 tomado de <http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-ecuatorianos-danzante.html>

CHARLES S. Peirce, *“La ciencia de la semiótica”*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.

CARRIER, Hervé, *“Culturas: Nuestro Futuro”*, Edición Pontificia Universidad Católica del Ecuador , 1988.

ENTEL, Alicia, *“Teorías de la comunicación”*, Editorial docencia, Segunda Edición Buenos Aires, 1995.

FROM, Erich. *“Sicoanálisis de Sociedad contemporánea”*. Fondo de Cultura Económica. Bogotá 1956

GRANDA, Wilma, *“El Pasillo: Identidad Sonora”*, Edición Conmusica, Quito Ecuador

GUERRERO, Patricio, *“La cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia”*, Editorial Abya Yala, Quito 2002.

GUERRERO, Pablo, *“Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”*, tomo II CONMUSICA, Quito-Ecuador, 2004-2005.

GUERREO, Patricio. *“El saber del mundo de los cóndores, Identidad e insurgencia de la cultura andina”*, Ediciones Abya –Yala. Quito-Ecuador 1993.

GOMBRICH. Ernest, Hochberg. Julian, Black. Max, *Arte , percepción y realidad* , Editorial Paidós, Primera edición 1983

HALL Edgard, “Mas allá de la Cultura” Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona-España, 1999.

KNAPP, L. Mark, “La comunicación no verbal, el cuerpo y el entorno”, Ediciones Paidós, Barcelona, España, 1998.

LEÓN, Christian, “*El documental indigenista en el Ecuador*”, La caracola editores, Quito- Ecuador, julio del 2010.

LOPEZ, Javier, “*Comunicación, cultura y música: Análisis semiótico y discursivo de los grupos musicales “La Grupa” y “Curare” como base para la construcción de la identidad mestiza ecuatoriana*”, Editorial Abya-Yala, Quito 2008.

MADRID, Dimitri, “*Re-leer la razón para des-centrar los saberes del sol recto*”, Colección Ensayos, Quito Octubre del 2007.

MARCUSE, Herbert, “*El hombre Unidimensional*”, Editorial Planeta, 1954

MATTELARTH, Armand y MATTELARTH, Michelle, “*Historia de las teorías de la comunicación*”, Editorial Paidós, España

MORENO, Segundo Luis, “*La música de los Incas*”, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana 1957, Quito.

PRIETO, Daniel, “*La fiesta del Lenguaje*”, Colección Ensayos

RUIZ, Ruth “*Símbolo, mito y hermenéutica*” Editorial Abya –Yala. Quito Ecuador. 2004. 1era Edición

SALGADO, Luis Humberto, “*Música vernácula ecuatoriana*”, micro estudio, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1952, Quito.

SPÁ DE MORGARAS, Miquel, “*Teorías de la comunicación*”, Editorial Gustavo Gili, tercera edición, Barcelona, 1985.

SARTORI, Giovanni, “*Homo Videns*”, Edición Santillana, Segunda Edición, Madrid, 1998.

SAUSSURE, Ferdinand de, “*Curso de lingüística General*”, Editorial Losada, Buenos Aires 1945

WONG, Ketty, “*La nacionalización del pasillo*” tomado de
<http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Wong.pdf>.

ZECCHETTO, Victorino. “*la danza de los signos*”, Ediciones Abya –Yala. Quito Ecuador.

<http://www.biografiasyvidas.com/monografia/beethoven/>

<http://www.yolandasarmiento.com/richard-wagner-1813-1883-tristan-und-isolde/>

www.cultura.com.ec

ANEXOS

Anexo 1

ENCUESTA SOBRE EL PASILLO

Por favor tache con una X en cada uno de los casilleros, utilizando la escala del 1 al 5 para expresar su criterio en cada ítem:

5 = Siempre
4 = A menudo
3 = A veces
2 = Casi Nunca
1 = Nunca

		5	4	3	2	1
1	¿Escucha usted pasillos?					
2	¿Piensa usted que el pasillo es parte de la identidad Ecuatoriana?					
3	¿En las reuniones sociales a las que usted acude se escuchan pasillos?					
4	¿Piensa usted que el pasillo es un género musical representativo a nivel internacional?					
5	¿Se identifica usted con las letras de los pasillos?					
6	¿En las estaciones radiales se da preferencia a los géneros extranjeros que a los nacionales?					
7	¿Las letras de los pasillos generalmente son poéticas?					
8	¿Le gustan las nuevas versiones de pasillos?					
9	¿Cree usted que es importante conocer la historia del pasillo?					
10	¿Piensa usted que un Video Documental podría dar a conocer el significado del pasillo?					
11	¿Las letras del pasillo cuentan historias de vida?					
12	¿Piensa usted que los migrantes Ecuatorianos en el extranjero se identifican con el pasillo?					
13	¿Cree usted que el pasillo es comercial?					
14	¿El Pasillo es un género que ha perdurado a través de los años?					
15	¿Cree usted que el pasillo estimula sentimientos de despecho en las personas que los escuchan?					
16	¿Piensa que el pasillo en todas sus letras trata el tema del amor de pareja?					
17	¿El pasillo ha influenciado otros géneros musicales?					
18	¿Ha servido la mujer como inspiración para la creación de pasillos?					

Anexo 2

AUDIO	VIDEO
Animación primera estrofa de la canción "El alma en los labios " con fondo negro	<p><u>NARRADOR</u> :</p> <p>"Cuando de nuestro amor, la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples ya extinguida, ya que sólo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes, me arrancare la vida "</p> <p>(Entra canción el alma en los labios)</p>
PG: Collage: imágenes Título : "El pasillo mirada desde el corazón "	<p>(Entra canción Alegrías)</p>
PG: Lugares de Quito , realizar paneos y planos generales	<p><u>NARRADOR:</u></p> <p>Ecuador goza de una gran riqueza musical donde se distinguen géneros como yaravíes, albazos, sanjuanitos y en especial EL PASILLO considerado como “el emblema musical de la identidad ecuatoriana.”</p>
Animación palabra "Origen del pasillo" Imágenes Fotográficas, paisajes de la antigua ciudad de Quito, imágenes que denoten el Quito Antiguo, Plano general de una pareja bailando un pasillo.	

PP de una mujer en un balcón con una rosa	JAIME TORREZ Habla sobre una transformación del pasillo canción a pasillo rockloloero.
Imágenes de músicos tocando en un bar de la Ronda	
Animación palabra "El Pasillo : Identidad musical ecuatoriana "	
	<u>NARRADOR:</u> El pasillo es el género musical portador del sentimiento ecuatoriano, en el cual mediante una poética envolvente se van expresando las vivencias de su gente, sus amores, desdichas, alegrías y reproches.
Entrevista para hablar del porque el Pasillo debe ser considerado como parte de nuestra identidad musical Se Realizara un Dramatizado en las Calles de La Ronda: PD de una rosa y PD de un hombre levantando la Ronda. Se intercalaran las imágenes de las entrevistas con tomas realizadas en la ronda y músicos interpretando pasillos.	(Entran fondos de canciones 1, "Tres Marías ") ¿Por qué el pasillo es considerado como parte de la identidad ecuatoriana? ¿De que forma transmite identidad el pasillo? ¿Porque se da el sentido de identificación de un individuo con una determinada canción del genero pasillo?
Gente cantando pasillos con gran emotividad	<u>NARRADOR:</u> El pasillo ecuatoriano entra en un proceso de apropiación de cada individuo que lo escucha, éste se sumerge en un sin número de versos y pensamientos que fluctúan entre un vaivén de sentidos.
Jaime Torres Nos explica el proceso de identificación de un individuo con este género musical. PP. y después Zoom in de una pareja en la ronda dándose un beso	
Carlos Grijalva interpretando el pasillo "Cantares del Alma"	

PP. Individuos interpretando pasillos con gran expresividad	<p><u>NARRADOR:</u> Cantar con el alma acompañado de una dulce melodía, sentirse orgulloso de su tierra, costumbres, paisajes y mujeres eso representa el pasillo, el sentirse ecuatoriano.</p>
<p>Animación de la palabra "el ambiente del pasillo" Consuelo Vargas cantando acapella un fragmento del pasillo "Sombras" y al final se funde con imágenes y audio del concierto "Con toda el Alma" de Juan Fernando Velasco Animación de Francisco Paredes Herrera</p>	<p><u>NARRADOR:</u> Los primeros años del siglo XX el pasillo alcanza esplendor, con un numeroso grupo de compositores que convierten a esta melodía en la más representativa del acervo popular.</p> <p>PACO GODOY Comenta sobre las composiciones de Francisco Paredes Herrera conocido como el "Príncipe del Pasillo "</p> <p>PACO GODOY Y CARLOS GRIJALVA Hablan sobre los lugares e inspiración para la creación del pasillo</p>
PP De una persona tocando el piano ,PD Escritura en partitura	
PP Interpretación del pasillo "Tu y Yo ", PP Persona Tocando el piano, PD Persona Tocando guitarra, PP Paco Godoy Tocando el acordeón.	<p>(Entra canción "Tu y Yo") El pasillo recibe también el aporte de grandes poetas ecuatorianos y extranjeros cuyas obras fueron musicalizadas e interpretadas por grandes músicos que a través de los años le han dado gran realce a éste género.</p>
Expresiones sobre lo que significa para algunas personas el pasillo, se intercalan con imágenes de interpretaciones musicales, PP de actuaciones en la Ronda.	<p>(Entra fondo canción "Aquellos Ojos")</p>

	<p><u>NARRADOR:</u> Cobijado por el manto de la noche y con la luz de la luna se daban a conocer los pasilleros quienes a través de serenatas expresaban la dulzura y belleza de la mujer .</p> <p>Al unísono de una guitarra y un requinto, varias voces se unen coreando las maravillas poseedoras de pasión amorosa, es así como sobrevive al pasar de los años la corriente pasillera.</p>
<p>Interpretación del pasillo</p> <p>Imágenes Fotográficas de Julio Jaramillo</p>	<p>¿Que se necesita para interpretar un pasillo? (Entra canción "Pasional" de julio Jaramillo mantiene y pasa a fondo)</p> <p><u>NARRADOR:</u> Conocido con los apodos de "El Ruiseñor de América" y "Míster Juramento", Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus canciones, que hablan de amores y desencuentros, calaron profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran a este intérprete como uno de los símbolos de la identidad nacional.</p>
Animación de la palabra "Perdurando en el Tiempo"	
	(Entra canción "Tejedora Manabita")
<p>Zoom in . Zoom out, tilt down, PP de personas, Animación de televisión emitiendo un video musical</p> <p>Los entrevistados hablan de los medios de comunicación y el papel de la industria cultural frente a la difusión del pasillo</p>	<p><u>NARRADOR:</u> Debido a la modernidad el pasillo fue perdiendo espacio en la mente y en el corazón de muchos ecuatorianos, puesto que debió enfrentarse a ritmos extranjeros que incursionaron en el mercado gracias a una enorme popularidad de los medios de comunicación especialmente la radio.</p>

PG de Fresia Saavedra interpretando el pasillo "Sendas Distintas" Entrevistas sobre la transmisión del Pasillo	
Paneo cielo Quiteño, PP centro de Quito ,PP Músico tocando la guitarra	<p>(Entra fondo canción "Tarde o Temprano")</p> <p>NARRADOR: EL pasillo ha perdurado en el tiempo, renaciendo del olvido de la gente y de manera valiente a enfrentado la desvalorización a la cual ha sido sometido por el mercado, reinventándose en sí misma mediante un sin número de interpretaciones.</p> <p>JAIME TORREZ ¿Cual es el futuro del pasillo nacional?</p>
Jaime torres Habla sobre el interés de los jóvenes en los ritmos nacionales. PP Carlos Grijalva y Mariel Condo interpretando una canción ,PP de jóvenes	
PP Centro de quito, PP Gente Bailando pasillo "Alegrías", se intercala con PP Paco Godoy Tocando el Acordeón	<p>(Entra Fondo canción "Alegrías")</p> <p><u>NARRADOR:</u> El pasillo con su insumable expresión poética enamora, ilusiona, construye el significado de lo bello y de lo inimaginable, se vuelve parte de la vida de quien lo escucha y de quien lo interpreta a viva voz.</p>
CREDITOS FINAL	

Anexo 3

¿Cuál es la similitud del pasillo Ecuatoriano con el Vals Europeo?

¿Cuál es el Origen del pasillo?

¿Por qué el pasillo es considerado como parte de la identidad ecuatoriana?

¿De qué forma transmite identidad el pasillo?

¿Por qué se da el sentido de identificación de un individuo con una determinada canción del genero pasillo?

¿Que se necesita para interpretar un pasillo?

¿Por qué se da este sentido de negación por parte de algunos jóvenes ecuatorianos hacia el pasillo nacional?

¿Cuál es el futuro del pasillo nacional?

Anexo 4

Material Fotográfico cedido por Mario Godoy Aguirre. Historiador y músico ecuatoriano.

Carlos Rubira

Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas

Carlota Jaramillo

Francisco Paredes Herrera

Anexo 5

